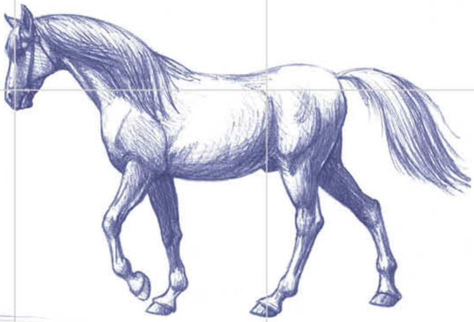
Я – художник!

БАРРИНГТОН БАРБЕР ПИТЕР ГРЕЙ

РИСУЮТ ВСЕ!

ПОЛНЫЙ КУРС РИСОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПОРТРЕТЫ • ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА • ЖИВОТНЫЕ
НАТЮРМОРТЫ • ПЕЙЗАЖИ



Я – художник!

РИСУЮТ ВСЕ!

ПОЛНЫЙ КУРС РИСОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Я – художник!

БАРРИНГТОН БАРБЕР ПИТЕР ГРЕЙ

РИСУЮТ ВСЕ!

ПОЛНЫЙ КУРС РИСОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПОРТРЕТЫ • ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА • ЖИВОТНЫЕ
НАТЮРМОРТЫ • ПЕЙЗАЖИ

ЭКСМО
Москва

УДК 741
ББК 85.15
Б 24

Peter Gray The Practical Guide to Drawing Animals. The Practical Guide to Drawing Landscapes
Barrington Barber The Practical Guide to Drawing Figures. The Practical Guide to Drawing Still Life.
The Practical Guide to Drawing Portraits

This edition published in 2009 by Arcturus Publishing Limited
Copyright © 2009 Arcturus Publishing Limited/Barrington Barber

Text and illustrations copyright © 2009 Peter Gray
Design copyright © 2009 Arcturus Publishing Limited

Барбер Б.

Б 24 Рисуем все : Полный курс рисования для начинающих / Баррингтон Барбер, Питер Грей ; [пер. с англ. Т. Л. Платоновой]. — М. : Эксмо, 2012. — 232 с. : ил.

ISBN 978-5-699-58718-6

Специально для тех, кто ценит красоту окружающего мира и хочет научиться рисовать его, художники и писатели Питер Грей и Баррингтон Барбер собрали в этой книге полный курс по рисованию. Все базовые техники и жанры подробно описаны и снабжены пошаговыми иллюстрациями. Справочник поможет постичь процесс рисования от портретов до пейзажей. Каждый раздел снабжен главой о необходимых материалах, подробно рассказывает об основных видах техник и особенностях работы в том или ином жанре. Практические советы и наглядные примеры помогут раскрыть в себе талант художника, преодолеть страх перед пустым листом бумаги и начать творить!

УДК 741
ББК 85.15

ISBN 978-5-699-58718-6

© Платонова Т. Л., перевод на русский язык, 2012
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Рисуем фигуру человека

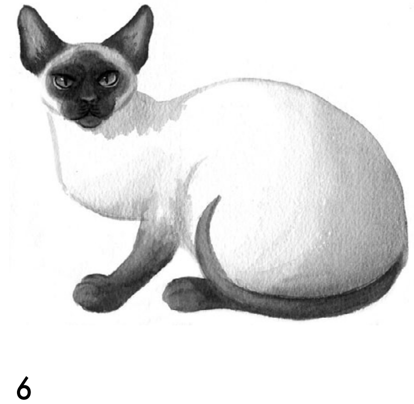
ВСТУПЛЕНИЕ 12
ПРОПОРЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФИГУРЫ 14
СКЕЛЕТ 16
МУСКУЛАТУРА 18
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 20
ФИГУРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ 22
ТОРС 24
НОГИ 28
РУКИ 32
КИСТИ РУК 34
СТОПЫ 35
ГОЛОВА 36
РАЗНИЦА В ПРОПОРЦИЯХ 38
СТАРЕНИЕ 40
РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ 42
КОМПОЗИЦИЯ И ПОЗИРОВАНИЕ 44
РИСУЕМ ДРУЗЕЙ 48
ФИГУРЫ В ИНТЕРЬЕРАХ И НА УЛИЦЕ 50
РАЗНЫЕ СРЕДСТВА 52

Рисуем портреты

ВСТУПЛЕНИЕ 56
ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ 58
ЗАМЕРЫ ГОЛОВЫ 60

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОПОРЦИИ ЛИЦА У ДЕТЕЙ 62
КАК НАРИСОВАТЬ ГОЛОВУ: БАЗОВЫЙ МЕТОД 64
КАК НАРИСОВАТЬ ГОЛОВУ: ПРОДВИНУТЫЙ МЕТОД 65
РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТЫ 66
ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЦА 68
КОСТИ ГОЛОВЫ 70
МЫШЦЫ ГОЛОВЫ 71
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТА 72
ОСВЕЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТА НА ПОРТРЕТЕ 74
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ШТРИХОВКИ 76
ТЕХНИКА ШТРИХОВКИ 77
СТИЛИ 80
РАМКА КАРТИНЫ 84
КОМПОЗИЦИЯ 86
ПОЗИРОВАНИЕ 88
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИГУР В ГРУППУ 90
НАРУШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 92
ДВОЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ 93
АВТОПОРТРЕТЫ 94
КАРИКАТУРЫ 96



Рисуем животных

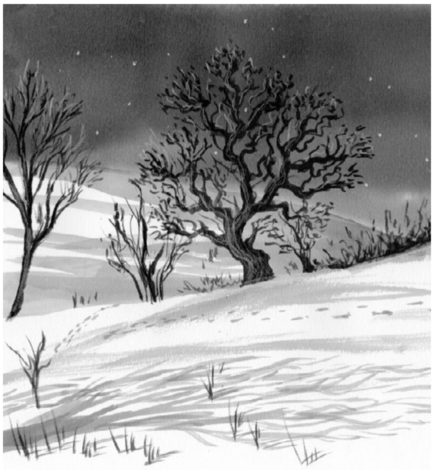
ВСТУПЛЕНИЕ 100
СТРУКТУРА ТЕЛА 102
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 104
РИСУЕМ ОСНОВНУЮ ФОРМУ 106

ПРОПОРЦИИ И ЗАМЕРЫ 110
РИСУНОК С ПЛАВНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ТОНОВ 112
НАНОСИМ ШТРИХИ 114
НОВЫЕ ТОЧКИ ОБЗОРА 116
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 118
УГОЛЬ И ПАСТЕЛЬ 120
АКВАРЕЛЬ 122
ТОНИРОВАННАЯ БУМАГА 124
ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ВБЛИЗИ 126
РИСУЕМ С НАТУРЫ 130
ДВИЖЕНИЕ И ДИНАМИЗМ 134
ХАРАКТЕР И ЭКСПРЕССИЯ 136
СТИЛИЗАЦИЯ 138
АНИМАЦИЯ 140

Рисуем пейзажи

ВСТУПЛЕНИЕ 144
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 146
УЧИМСЯ НАКЛАДЫВАТЬ ШТРИХИ 148
ФОРМЫ ДЕРЕВЬЕВ 150
ТОН И ТОНИРОВКА 152
ИЗУЧЕНИЕ ТОНА И ТЕКСТУРЫ 154
ДЕЛАЕМ НАБРОСКИ 156
НАБРОСОК ПЕЙЗАЖА 158
ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ НАБРОСКА 160
ТОЧКИ ОБЗОРА 162

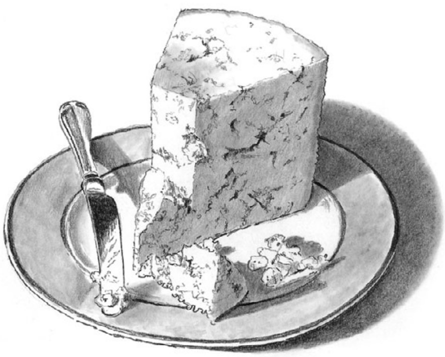
СОДЕРЖАНИЕ



НАБРОСКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ 164
БОЛЬШАЯ КАРТИНА 166
КОМПОЗИЦИЯ И ВЫБОР 168
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 170
СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОСТОТЕ 172
ПЕЙЗАЖ, ВЫПОЛНЕННЫЙ РУЧКОЙ И АКВАРЕЛЬЮ 174
ПЕЙЗАЖ, ВЫПОЛНЕННЫЙ МЕЛОМ И УГЛЕМ 176
ПЕЙЗАЖ ПАСТЕЛЬЮ 178
ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА 180
ПРИДУМАННЫЙ ПЕЙЗАЖ — ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАРАНДАШ 182
ПРИДУМАННЫЙ ПЕЙЗАЖ — РАЗВЕДЕННАЯ ТУШЬ 184

Рисуем натюрморты

ВСТУПЛЕНИЕ 188
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 190
ПРОСТЫЕ ПРЕДМЕТЫ 192
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 194
СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ 196
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 198
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ 200
КРУПНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 200
ТКАНИ 204
СОЗДАНИЕ НАТЮРМОРТА ПОШАГОВО 206
РАЗЛИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 208
ЕДА 214



РАСТЕНИЯ 215
ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДМЕТОВ 216
ПРОПОРЦИИ И РАМКА 218
ОСВЕЩЕНИЕ 220
СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 222
ДРУГИЕ ХУДОЖНИКИ 224
ТЕМЫ 226
ОБЪЕДИНЯЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ 228

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 230

Я – художник!

РИСУЕМ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

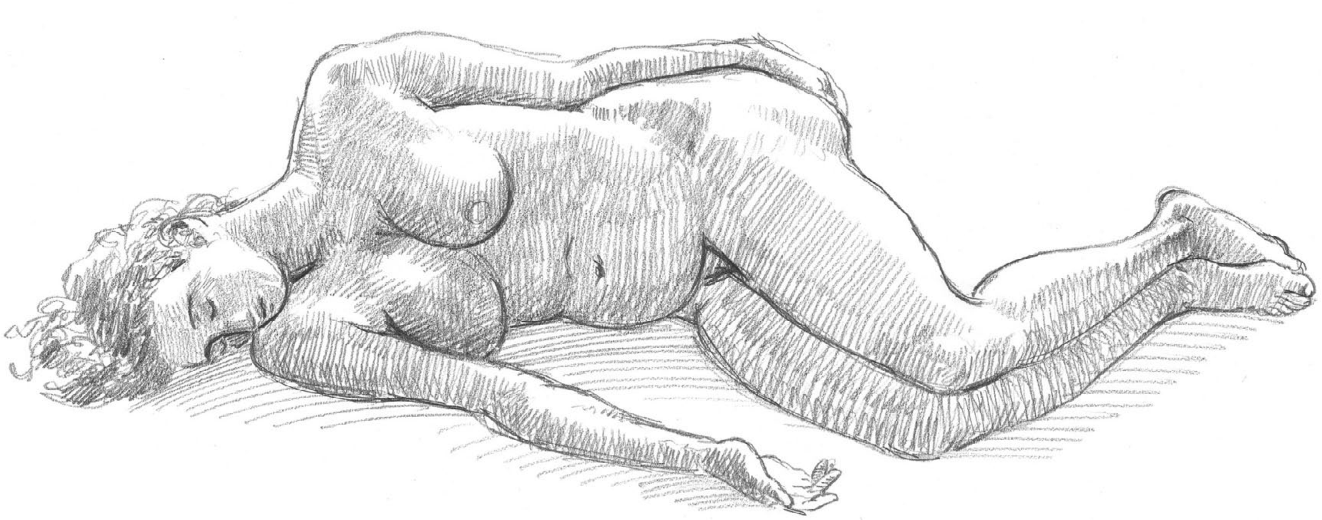
ВСТУПЛЕНИЕ

С середины 1500-х годов и до настоящего времени композиция считалась наиболее важным аспектом изобразительного искусства, что делало ее предметом главного интереса для всех самых великих художников. Конечно же, они мастерски владели всеми аспектами рисунка и живописи, но в период расцвета великих художественных мастерских эпохи Возрождения (боттег) именно руководитель мастерской, опытный художник часто сам располагал фигуры на портрете, оставляя своим ученикам возможность завершить композицию. Так что будьте готовы к тому, что самое интересное и трудное станет проверкой ваших способностей, но пусть вас это не смущает. За долгие годы преподавания я понял, что любого человека можно научить рисовать что угодно на вполне достойном уровне при определенном количестве напряженного труда и желания добиться успеха.

Цель данной книги — изучить все навыки, необходимые для достижения хорошего уровня рисования человеческой фигуры. Сначала я уделю внимание тому, как построено человеческое тело, от скелета — каркас, на основе которого строится фигура, — до деталей конечностей, туловища, рук, ног и головы. Всегда полезно иметь представление о структуре тела, скрытого под кожей, и о том, как мышцы опоясывают нашу костную структуру и друг друга. Это очень пригодится, когда вы будете рассматривать формы тела человека. Без этого знания вам будет намного сложнее почувствовать все выпуклости и впадинки, видимые глазу.

Я также расскажу вам, как достичь гармоничного равновесия между конечностями во время движения тела и как художнику добиться эффекта движения, чтобы это выглядело естественно и убедительно для зрителя.

Мы также изучим определенные техники рисования и различные способы, с помощью которых разные художники пытались продемонстрировать, как именно можно нарисовать человеческую фигуру, от самых детальных изображений до самых экспрессивных. Конечно, данная книга не может охватить все аспекты рисования, ведь на протяжении веков приемы изображения фигуры человека менялись, так как художники искали новые способы рисования человеческого тела. Тем не менее я предлагаю вам заняться этой сложной, но такой интересной задачей — изобразить человеческую фигуру и получить удовольствие от развития своих собственных художественных способностей.



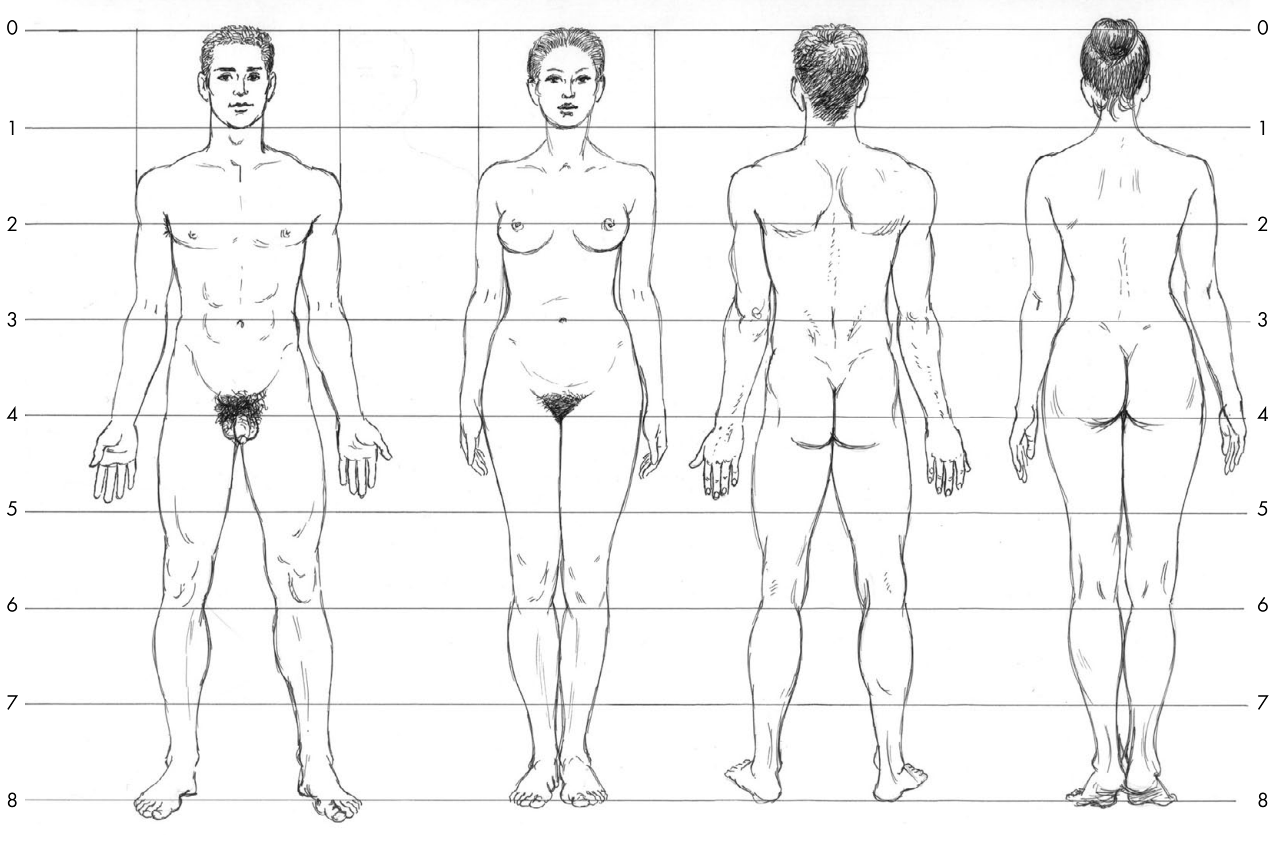
Материалы

Для рисования фигуры человека подойдут любые материалы. И все-таки при определенных обстоятельствах какие-то конкретные инструменты будут предпочтительней, и в целом этот выбор зависит от того, чего вы хотите достичь. Вам не обязательно покупать все те принадлежности, которые перечислены ниже. И, вероятно, разумнее будет экспериментировать постепенно, по мере обретения уверенности в собственных силах. Начните с работы с предложенным ниже набором карандашей, а когда почувствуете потребность попробовать что-то другое, не отказывайте себе в этом. Но помните, что у каждого материала своя особая природа, и вам придется познакомиться с его свойствами, прежде чем вы научитесь извлекать из него максимум или понимать, насколько он подходит для ваших целей. Дополнительную информацию о других инструментах вы найдете на стр. 46—47.

ПРОПОРЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФИГУРЫ

В целом женское тело немного меньше и тоньше по структуре, чем мужское. Но, конечно же, размеры могут так сильно варьироваться, что вам придется задействовать всю свою наблюдательность, рисуя любого человека. В приведенных ниже примерах плечи мужчины шире, чем плечи женщины, а бедра женщины шире бедер мужчины. Это, однако, классические пропорции, а в реальной жизни люди часто бывают сложены не столь идеально. Тем не менее эти рисунки могут служить хорошим образцом форм и пропорций человеческого тела.

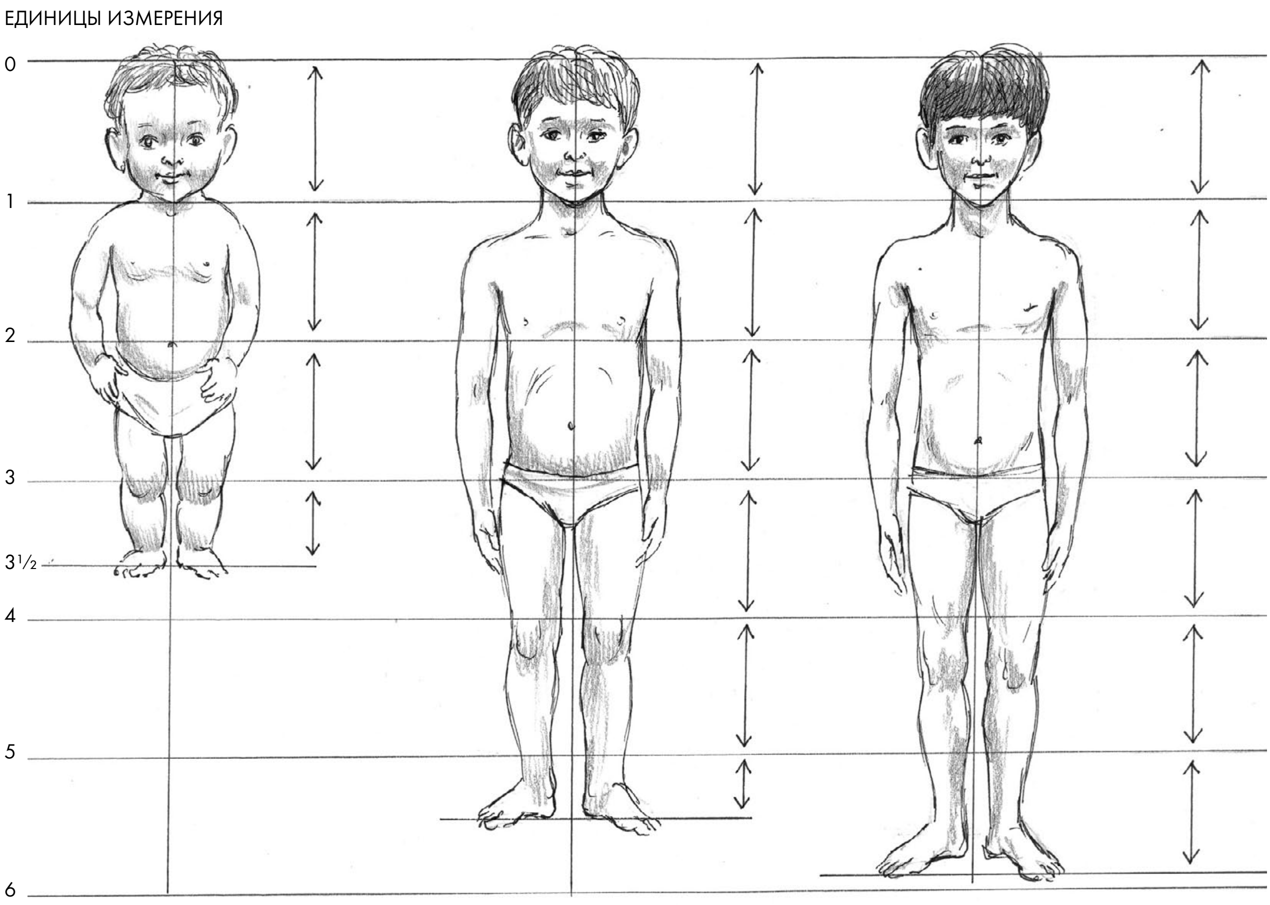
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ



Эти рисунки предполагают, что у мужчины и женщины абсолютно одинаковый рост, который равен восьми клеткам, где одна клетка составляет длину головы. Обратите внимание на то, где проходят другие клетки: нижняя граница второй расположена на уровне подмышек, третьей — на уровне пупка, четвертой — в паху, пятой — посередине бедра, шестой — под коленом и седьмой — прямо под икрой. Для начала такая схема будет вам хорошим ориентиром. Шея мужчины толще, чем у женщины. Талия у женщины уже, чем у мужчины, и в целом линии женской фигуры более сглаженные и смягченные по сравнению с довольно жесткой конструкцией мужской фигуры. Главные различия обусловлены рождением и воспитанием ребенка. Женские бедра шире по сравнению с мужскими по той же причине.

Пропорции детей

Пропорции детей меняются очень быстро. И так как каждый ребенок растет с разной скоростью, то те пропорции, которые применимы в отношении одного ребенка в определенном возрасте, могут не соответствовать реальным пропорциям другого ребенка. Соответственно, приведенные здесь рисунки дают лишь общие представления об изменениях пропорций детей по мере их роста. Голова ребенка намного меньше, чем у взрослого, и достигает размеров головы взрослого только где-то к 16 годам. Самым очевидным различием между ребенком, подростком и взрослым является то, что конечности и туловище по мере роста становятся стройнее. В некоторых случаях склонность к полноте делает фигуру ребенка более округлой и мягкой. Мальчики и девочки часто выглядят одинаково до достижения ими половой зрелости.

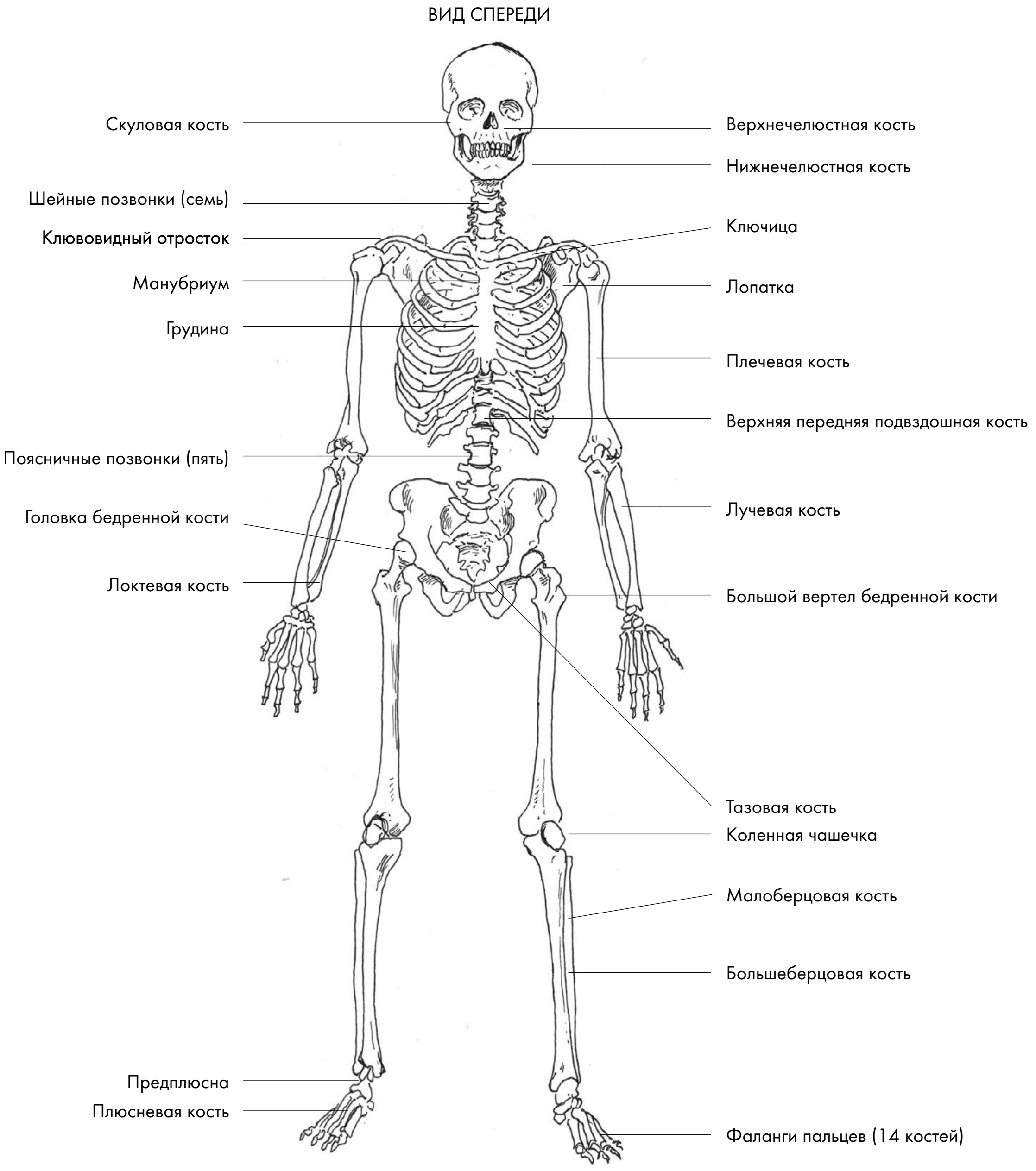


В начале жизни голова у человека намного крупнее по своим пропорциям относительно всего остального тела. Ребенку, изображенному слева, примерно полтора года, и его пропорции соответствуют среднестатистическим пропорциям детей такого возраста. Его рост составляет всего три с половиной клетки, где одна клетка соответствует длине головы. Это означает, что пропорции рук и ног намного меньше по сравнению с пропорциями взрослого человека.

В возрасте примерно шести-семи лет, как показано на среднем рисунке, рост ребенка немного превышает пять клеток, хотя опять же эта величина может меняться. В возрасте примерно 12 лет (рисунок справа) рост равен приблизительно шести клеткам. Обратите внимание на то, что у маленьких детей центр тела намного ближе к пупку, но постепенно, по мере достижения взрослых пропорций этот уровень понижается. Ширина тела и конечностей относительно роста тела постепенно становится меньше, поэтому очень маленький ребенок выглядит довольно упитанным и круглым, в то время как 12-летний для своего роста выглядит необычайно стройным.

СКЕЛЕТ

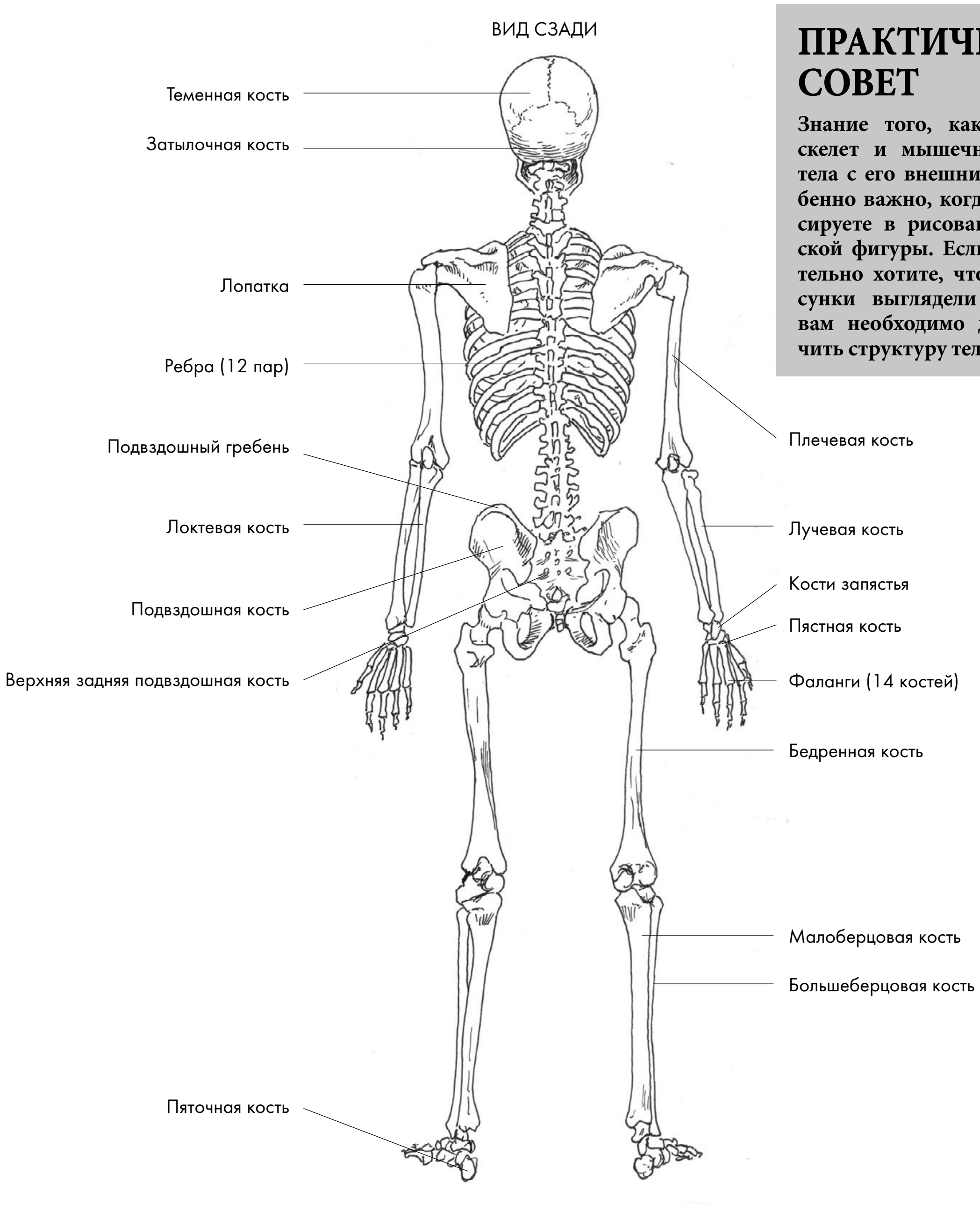
Изучение названия костей, составляющих скелет человеческого тела, и то, как они соединены друг с другом, может показаться скучным занятием. Но эти кости составляют основной каркас, на котором построено все тело, и общее знакомство с этими элементами человеческой фигуры по-настоящему поможет вам понять изображаемые вами тела.



Даже просто пытаясь скопировать скелет человека — особенно если у вас есть возможность увидеть его в непосредственной близости, — вы получите много полезной информации относительно того, как работает тело. Важно определять те места, где костная структура выделяется под кожей, и на этом основании уметь понять угол и форму костей, даже если вы не видите их. В большинстве школьных научных лабораторий имеются аккуратно выполненные из пластмассы скелеты, с которых можно рисовать. Еще лучше, если вы знаете художника или художественную школу, где есть настоящий скелет. Это время не пройдет для вас зря.

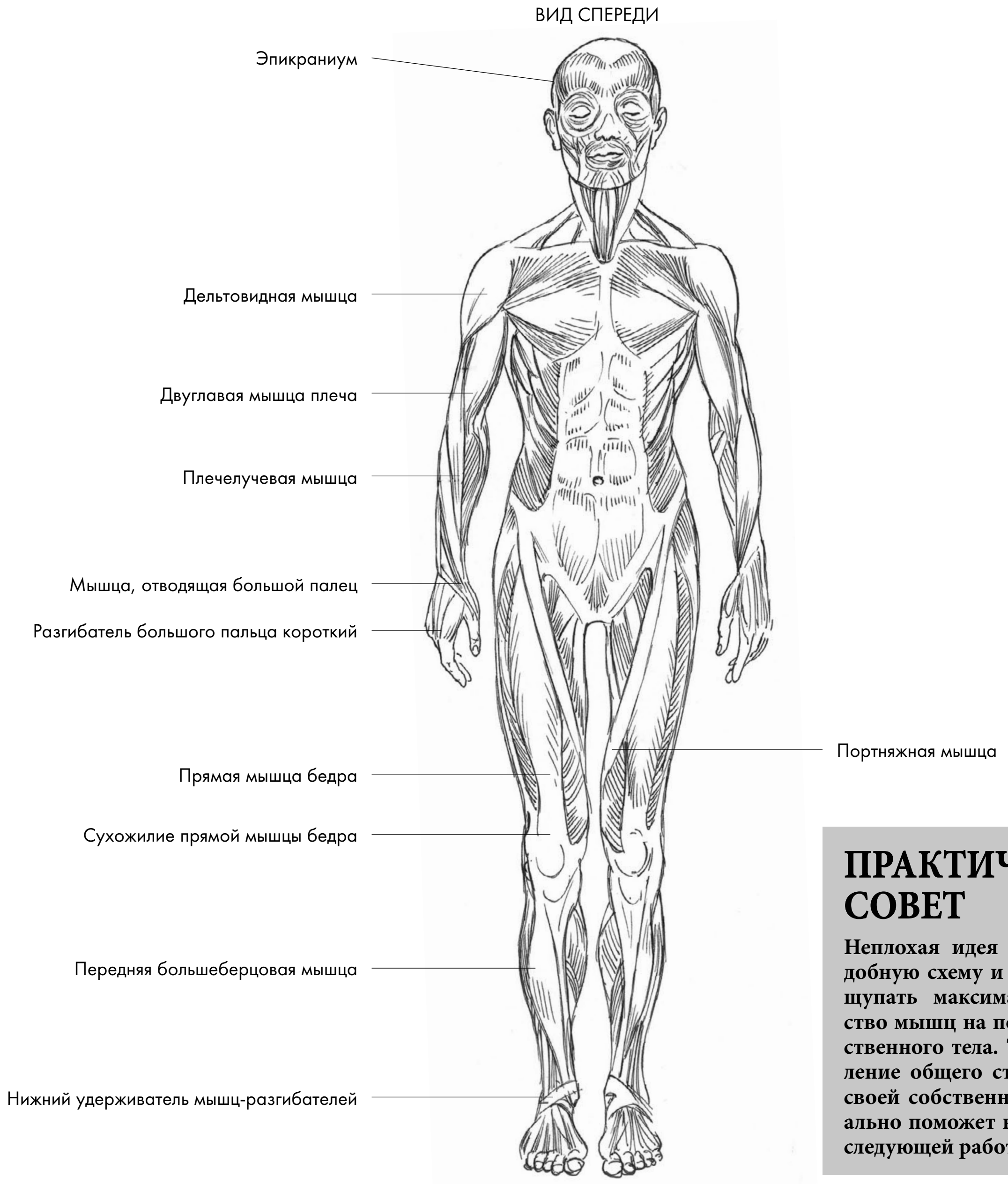
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Знание того, как соотносится скелет и мышечная структура тела с его внешним видом, особенно важно, когда вы прогрессируете в рисовании человеческой фигуры. Если вы действительно хотите, чтобы ваши рисунки выглядели убедительно, вам необходимо детально изучить структуру тела.



МУСКУЛАТУРА

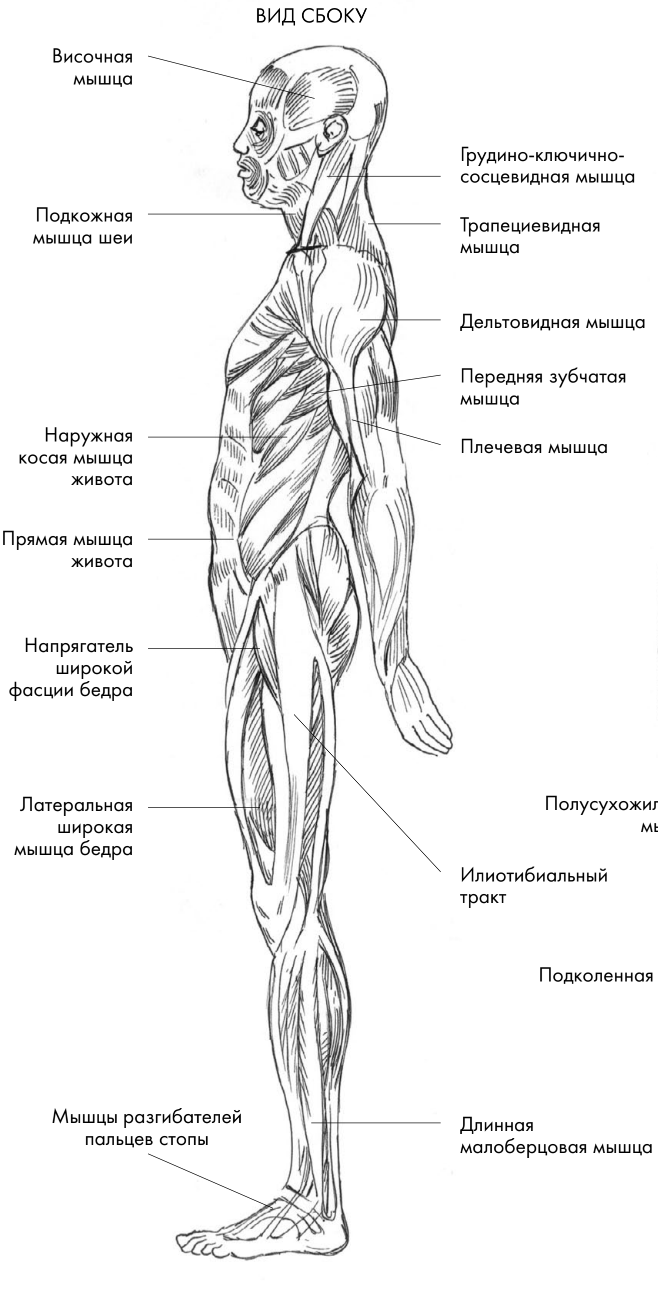
После того как вы изучили скелет, следующий логический шаг — узнать о структуре мышечной системы. Это более сложно, но есть множество хороших книг, где показано расположение всех мышц и то, как они прилегают друг к другу и опоясывают костную структуру, что позволяет нам лучше понять природу человеческой фигуры.



ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Неплохая идея — изучить подобную схему и попытаться нащупать максимальное количество мышц на поверхности собственного тела. Такое сопоставление общего строения тела со своей собственной фигурой реально поможет вам в вашей последующей работе.

Будучи художниками, мы в первую очередь должны интересоваться структурой мышц, расположенных на поверхности тела. Существует два вида мышц, которые образуют основную форму тела, — гладкие и поперечнополосатые. В первую очередь вам необходимо знать все крупные мышцы, а как только вы научитесь их различать, то наверняка проявите интерес к более глубоко расположенным мышечным структурам. Если вы можете вспомнить основные мышцы тела, то вам будет намного проще рисовать фигуру человека.



РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ

Рисование с натуры — это основа всего изобразительного искусства, и, конечно же, это особенно относится к изображению человеческой фигуры. Человеческое тело — самый сложный и трудноуловимый объект для рисования, и вы научитесь намного большему за несколько уроков, рисуя с натуры, чем с фотографии. Даже профессиональные художники при любой возможности стараются посещать занятия по рисованию с натуры, если только у них нет своих собственных моделей.

Одним из самых больших плюсов занятий по рисованию с натуры является то, что обычно такой курс ведет опытнейший художник. Мастерство и преданность своему делу большинства этих преподавателей позволит вам постепенно, шаг за шагом улучшить свои навыки в рисовании. А работа бок о бок с другими студентами, от начинающих до опытных практиков, привнесет в этот процесс элемент соревновательности и соперничества.

Пошаговое упражнение

Для новичка, впервые приступающего к рисованию всей фигуры человека, вполне естественно ощущать некоторое волнение из-за громадности стоящей перед ним задачи и присутствия реальной живой модели. Для начала попробуйте выполнять все шаг за шагом. Вы можете остановиться на любом этапе: совсем не обязательно подталкивать себя к выводу, что вы не готовы рисовать человеческое тело. Начните с самого простого, например, с сидящей мужской фигуры, как показано ниже.

Шаг 1

Первый этап — увидеть основу формы, фиксирующей положение туловища и конечностей, в самом простом ее геометрическом построении.

Шаг 2

Следующим шагом будет сделать эту форму более похожей на реальные очертания фигуры, изобразив изгибы линий туловища, каждой конечности и головы.

Шаг 3

Далее следует сделать общие наброски поверхности тела, с учетом падающего на него света и тени.

Шаг 4

И, наконец, вы добавляете тона, чтобы стала очевидной трехмерность изображаемой вами фигуры.

ФИГУРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Как только вы почувствуете уверенность в своих начальных навыках изображения человеческой фигуры на бумаге, значит, вы готовы взяться за более сложную задачу – увидеть фигуру в перспективе, когда конечности и туловище укорачиваются и становятся совсем не похожими на человеческое тело в более традиционной позе.

Чтобы изучить максимальную степень перспективного сокращения, модель должна лечь на пол или на низкую платформу или кровать. Расположитесь так, чтобы вы смотрели на тело с одного конца вдоль его длины, и вы увидите человеческую фигуру в том положении, когда все обычные пропорции меняются. В силу законов перспективы те части тела, которые расположены ближе к вам, будут выглядеть намного крупнее тех, что находятся дальше.

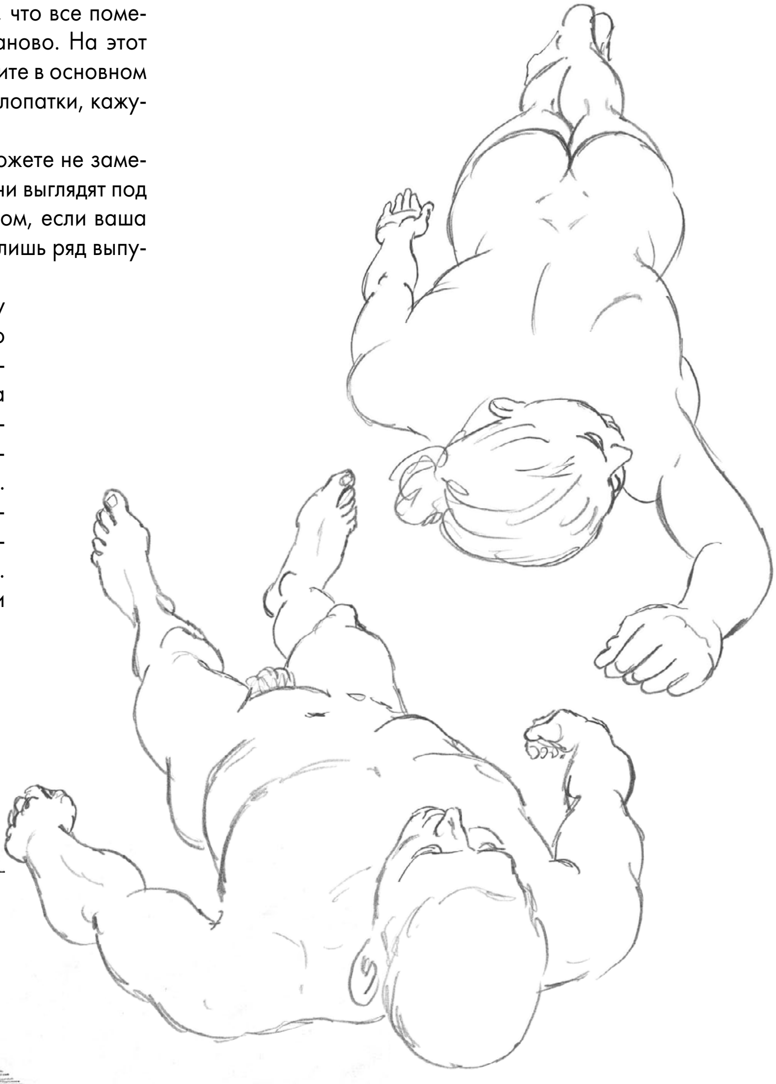
Если смотреть на фигуру со стороны стоп, то стопы и ноги будут выглядеть огромными, а грудь и голова по сравнению с ними уменьшены до предела.

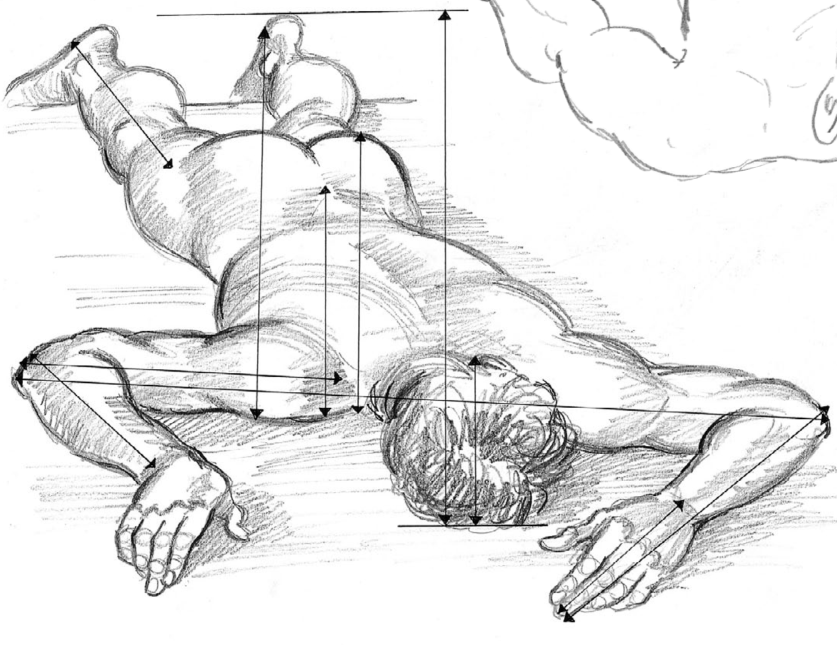
Иногда в таком положении плеч не видно, а голова представлена только выступающей челюстью со слегка обозначенным ртом, направленными вверх носом и глазами и максимально уменьшенными бровями и волосами.

Если вы встанете в изголовье, то обнаружите, что все поменялось, и все пропорции нужно оценивать заново. На этот раз голова выглядит очень большой, но вы видите в основном только ее макушку, а также плечи и грудь или лопатки, кажущиеся раздувшимися.

Перемещая взгляд ниже, к ногам, вы не можете не заметить, насколько короткими и обрубленными они выглядят под этим углом. Стопы могут располагаться торчком, если ваша модель лежит на спине, но сами ноги – всего лишь ряд выпуклостей бедер, колен и икр.

Попробуйте измерить разницу между ногами и туловищем, и вы обнаружите, что несмотря на то, что, как известно, ноги составляют половину длины всего тела, с этого угла они скорее равны четверти этой длины. Помимо этого, ширина плеч и бедер заметно увеличена, так что тело кажется очень коротким. Большинство студентов, никогда не сталкивавшиеся с этим феноменом, рисовали тело слишком вытянутым по сравнению с его шириной. Убедитесь в том, что вы внимательно изучили фигуру, чтобы избежать подобных ошибок.





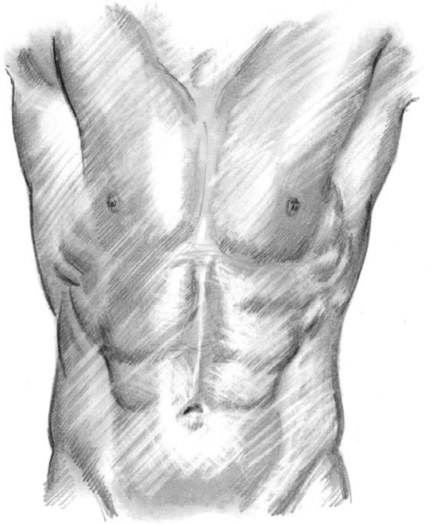
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

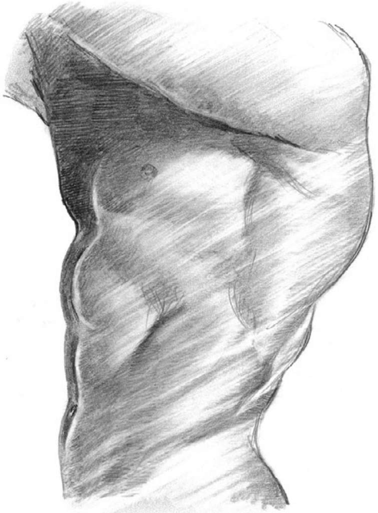
Обратите внимание на ширину головы, равную ширине раскрытой ладони, а также на укороченное предплечье и ногу. Размер туловища составляет чуть меньше, чем две длины головы. Расстояние от локтя до локтя больше, чем расстояние от головы до пяток.

ТОРС

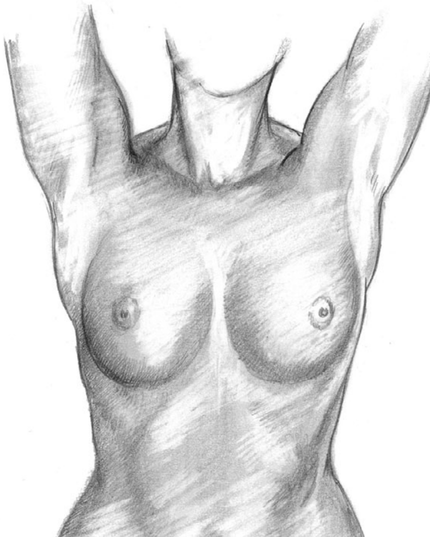
Приступая к рисованию человеческой фигуры, следует знать, что торс у мужчины и женщины очень сильно отличается по своей внешней структуре. Так как тела большинства мужчин более мускулистые, чем у женщин, свет на них будет падать под другим углом и в разных плоскостях. В случае с женским телом затененные области более вытянутые и гладкие, так как грани тела не нарушаются столь заметной мускулатурой.

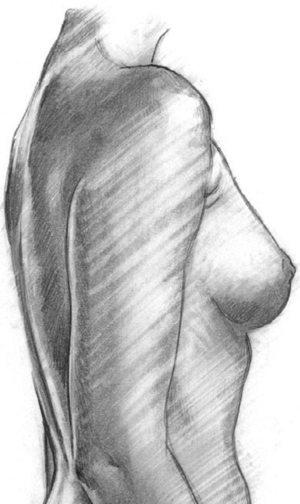
Мужской торс, изображенный на этих рисунках спереди и сбоку, имеет хорошо различимые мышцы, что говорит о хорошей спортивной форме этого человека. Я решил нарисовать хорошо развитое атлетичное тело, позволяющее увидеть, что спрятано под кожей. Отдельные края крупных мышц четко очерчены, в то время как другие края слегка размыты.

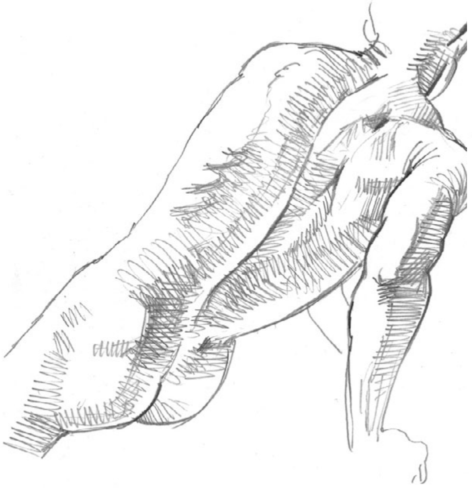


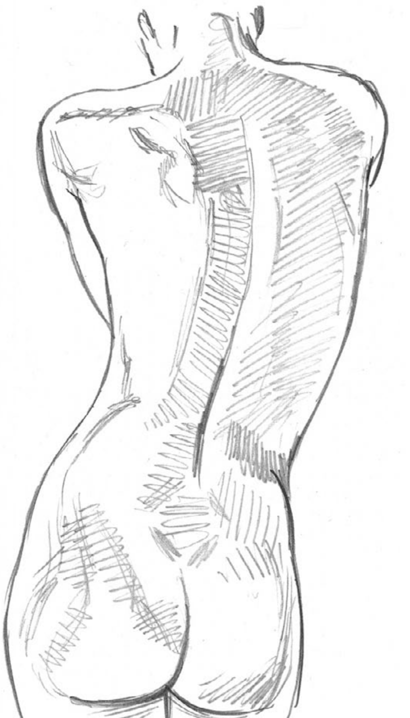


Этот женский торс также принадлежит очень молодой и спортивной женщине. И не у многих женщин заметен подобный баланс мышц и плоти. Если говорить в целом, то женская фигура не демонстрирует такое большое количество мышц, как у мужчин, из-за слоя подкожного жира, который смягчает все острые края мышц. Вот почему женские фигуры всегда выглядят более округло и мягко по сравнению с мужскими.

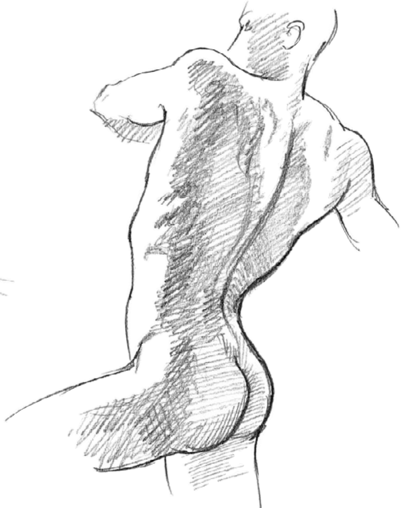








На этих рисунках вы можете увидеть, каким хорошим индикатором может быть позвоночник, показывающий, что происходит с телом, когда оно наклоняется или вытягивается. Изгибы позвоночника помогают очень четко определить позу, и лучше всего будет начать рисовать фигуру, обращая внимание на позвоночник. Все другие части тела можно построить вокруг него. Даже если вы не можете увидеть позвоночник, некоторое представление о его изгибах всегда поможет вам сделать свой рисунок убедительным.



На этих рисунках фигура выполняет одно и то же движение, но изображена с разных углов. Это позволяет вам «увидеть фигуру насквозь» и лучше понять, что происходит с телом.

ТОРС

Рисуя торс с одного его края или с другого, вы учитесь решать более сложные задачи. Не забывайте о том, что та часть торса, которая расположена дальше от вас, будет выглядеть меньше, чем та, что расположена ближе. Так что если вы смотрите со стороны стоп, голова будет уменьшена до предела, плечи и грудь будут довольно маленькими, а бедра и ноги — соответственно большими. Если смотреть с изголовья, голова, плечи и грудь будут доминировать, а ноги уменьшаться в размерах.

МАСТЕРА ЗА РАБОТОЙ

Анри Матисс (1869–1954)

Даже без помощи ярких, сочных красок Матисс смог наполнить свою работу мощной чувственностью. Его графические рисунки выполнены с великолепным тонким вкусом благодаря текучести линий. Здесь нет никаких лишних линий, смущающих глаз и смазывающих общий рисунок.

Микеланджело Буонарроти (1475–1564)

Этот очень точный рисунок, аккуратное сфумато, выполненное черным мелом, дает четкое представление о положении сокращающихся мышц под кожей. Глубокое знание Микеланджело анатомии человеческого тела позволило ему добиться в своем рисунке с натуры почти осязаемого эффекта. Он ясно демонстрирует нам, что в человеческой фигуре нет заметных углублений, а только небольшие прогибы между выпуклостями мышц. Это не мешало бы знать каждому студенту, рисующему с натуры. Это знание также придаст вам большей уверенности в процессе рисования.

Рафаэль (Рафаэль Санти) (1483–1520)

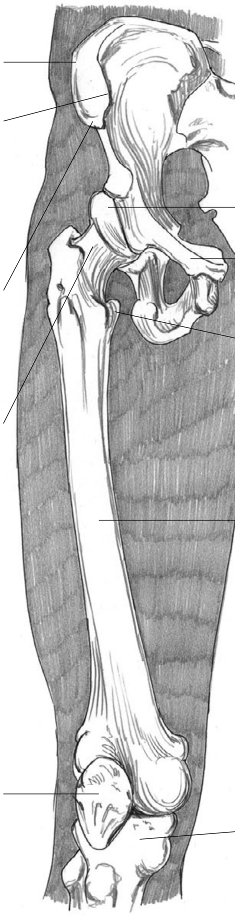
Безупречность рисунков Рафаэля и его характерные изысканные текучие линии демонстрируют его талант художника.

НОГИ

Изучение анатомии конечностей — очень полезное занятие: чем больше вы знаете о мышцах и костях, спрятанных под кожей, тем лучше будут ваши рисунки. Как и руки, ноги опоясаны длинными, наслаивающимися мышцами, которые обеспечивают их подвижность. Однако в силу увеличенной нагрузки за счет веса тела мышцы ног обычно более длинные и крупные.

МЫШЦЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НОГИ СПЕРЕДИ

КОСТИ БЕДРА

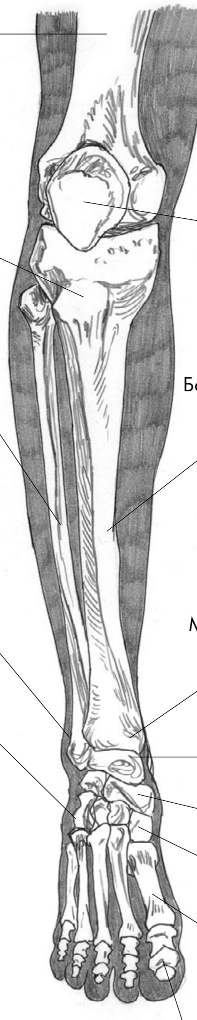


МЫШЦЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НОГИ СЗАДИ

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

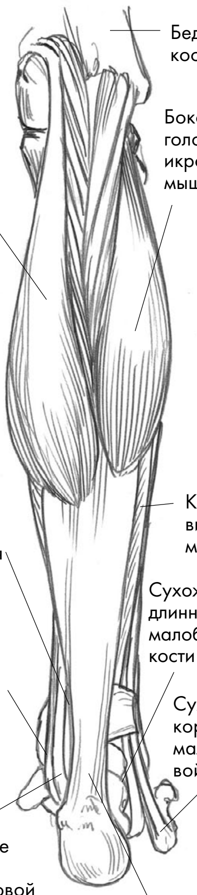
Для новичка, начинающего рисовать человеческую фигуру, определенную трудность может вызвать изображение того места, где нога соединяется со стопой. В данном случае есть опасность нарушить реальные пропорции тела. Обращайте особое внимание на соотношение лодыжки и подъема стопы и попрактикуйтесь в их изображении.

КОСТИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НОГИ И СТОПЫ



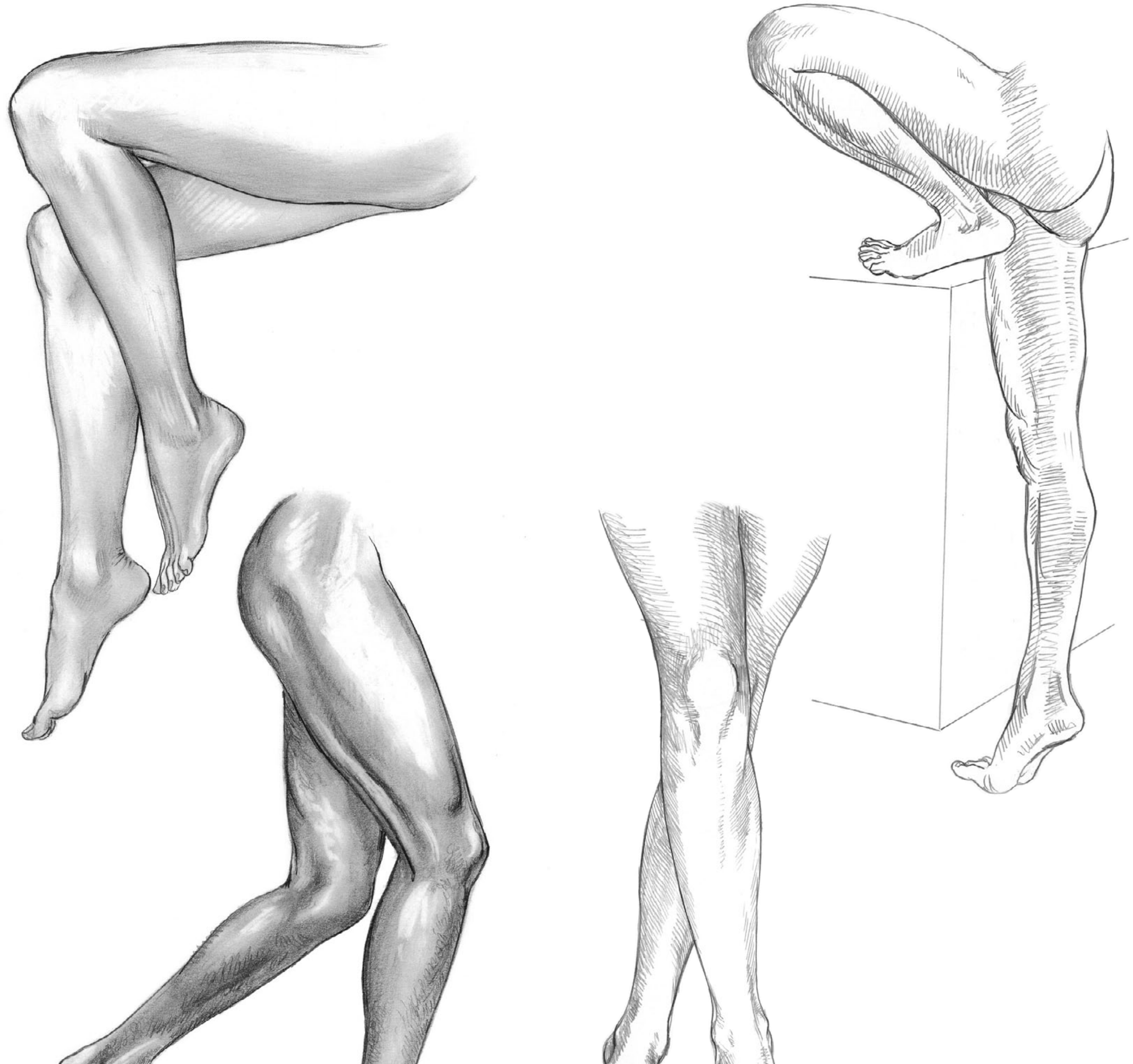
МЫШЦЫ (ВИД СБОКУ)

МЫШЦЫ НОГИ (ВИД СЗАДИ)



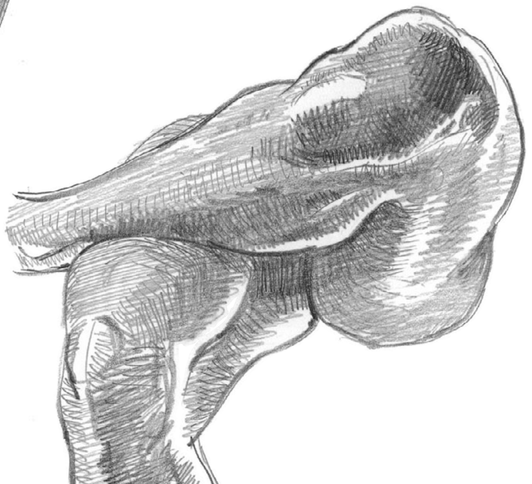
Вид сбоку

Если смотреть сбоку, то вы увидите, что наиболее заметны мышцы бедра и икры, причем мышцы бедра в основном ближе к передней поверхности ноги, а мышцы икры — к задней. Крупные сухожилия проступают в основном с внутренней стороны колен и вокруг лодыжки. Обратите внимание на то, как меняет форму коленная чашечка, когда колено согнуто и выпрямлено.



Вид сзади

Вид сзади демонстрирует нам интересный разворот коленного сустава, который выглядит очень округло и гладко, особенно у женщины.



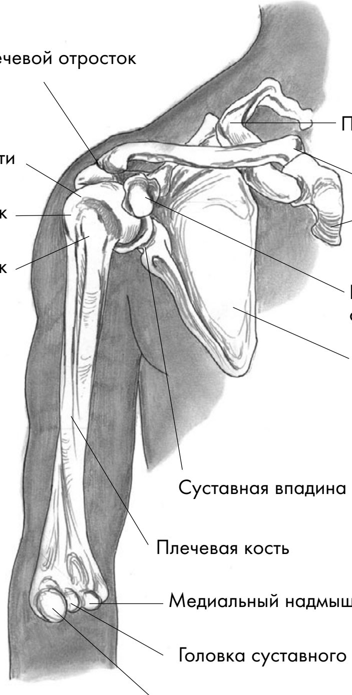
Согнутые ноги наиболее отчетливо демонстрируют коленный сустав. Подобный вид, укорачивающий ноги, позволяет рассмотреть крупные мышцы с самых разных углов. И в данном случае они выглядят более очерченными, чем в других позах.

РУКИ

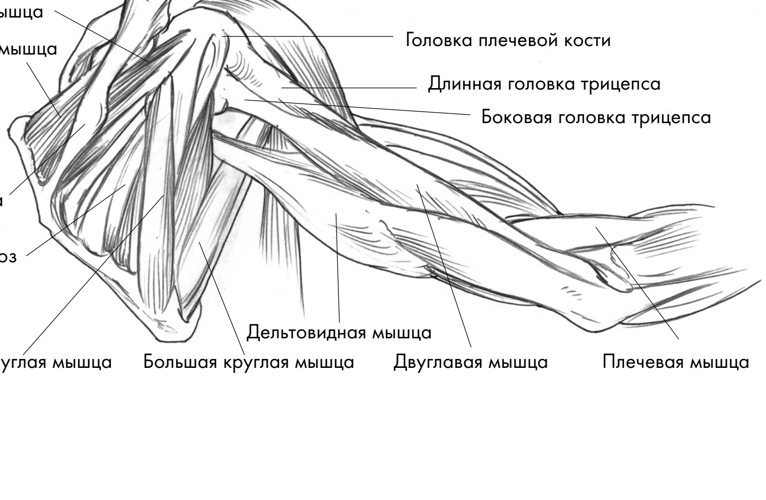
Узость конечностей делает мускулатуру на руках намного более заметной, чем на торсе. А на плече, локте и запястье можно даже разглядеть край скелетной структуры. В своих рисунках вы всегда должны передавать эту тенденцию костной и мышечной структуры уменьшаться в размерах по мере удаления от центра тела. И как всегда, все зависит от вашей внимательности и аккуратного отображения того, что вы видите перед собой.

КОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ

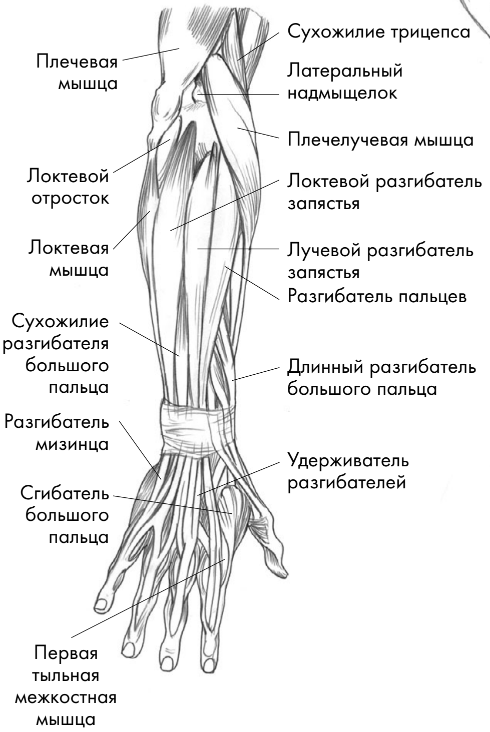
КОСТИ ПЛЕЧА

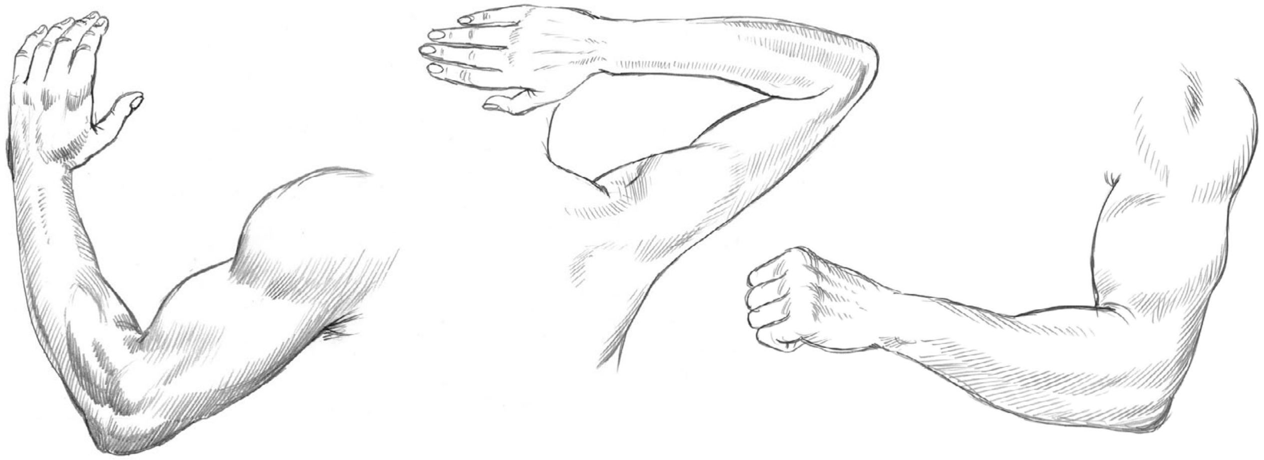


МЫШЦЫ ПЛЕЧА



МЫШЦЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ





В этих примерах следует обратить внимание на то, как выпячиваются мускулы и становятся четко различимыми их сухожилия на внешней стороне запястья, когда рука напряжена в процессе удержания какого-то предмета или веса. Когда рука согнута, крупные мускулы верхней части руки становятся более заметными, а мышцы плеча и лопатки сильнее очерчены.

КИСТИ РУК

Многим бывает сложно рисовать кисти рук. В данном случае у вас не будет проблем с моделью, так как вы можете просто нарисовать свою собственную свободную ладонь. Поэтому попрактикуйтесь и изучите кисть руки со всех возможных углов. Здесь можно добиться самых разнообразных форм за счет различных положений пальцев, сжимающихся в кулак или расслабленных или с раскрытой ладонью. Будет очень полезно постоянно рисовать эти формы, чтобы почувствовать, как они выглядят. И вы неизбежно столкнетесь с множеством вариантов перспективного сокращения ладони и пальцев, когда кисть будет повернута к телу или от тела.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Кисть руки — необычайно эффективное средство передачи эмоциональных и инстинктивных жестов. Помимо того, что она обычно оказывается в центре внимания, вытянутая рука или кисть часто придает особый смысловой оттенок картине.

СТОПЫ

Стопы — не настолько знакомая нам часть тела, как руки и кисти, так как люди обычно надевают обувь, когда выходят из дома. Костная структура стопы довольно изящна, она образует узкую арку, над которой тянутся мышцы и сухожилия.

Внутренняя кость лодыжки расположена выше внешней кости, что придает изящества этому стройному суставу. Если не отметить разницу в положении костей лодыжки, то она приобретает неуклюжую форму.

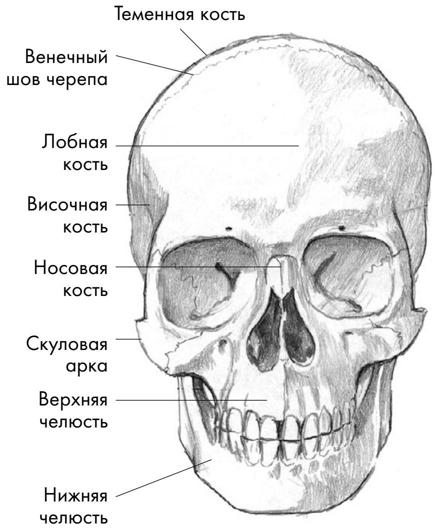
Нижняя часть стопы «подбита» мягким подкожным жиром и более толстой кожей.

Обратите внимание на то, как пальцы стопы, в отличие от пальцев руки, более менее выравнены по длине, хотя мизинцы поджаты и кажутся маленькими закругленными бугорками.

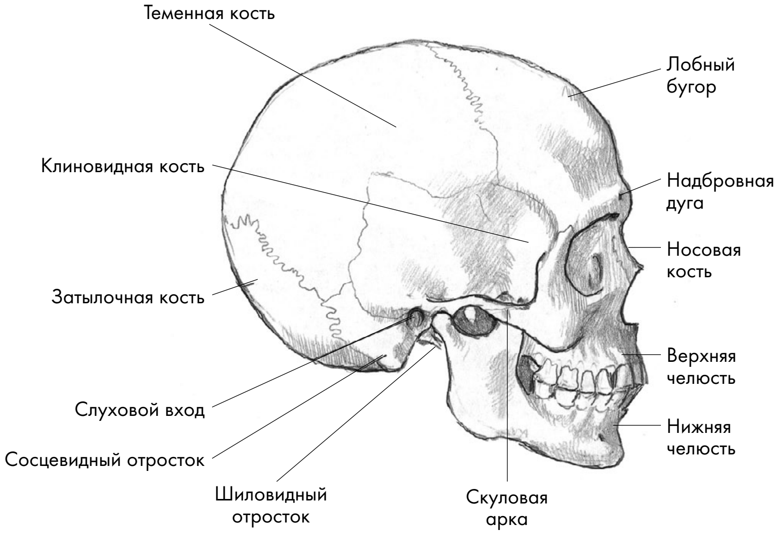
ГОЛОВА

Форма головы зависит в основном от формы черепа, покрытого тонким слоем мышц, и в меньшей степени определяется формой глазного яблока. Плоские мышцы, покрывающие череп, обеспечивают все выражения человеческого лица. Поэтому будет очень полезно иметь какое-то представление об их расположении и функционировании, особенно если вы хотите рисовать портреты.

КОСТИ ЧЕРЕПА (ВИД СПЕРЕДИ)



ВИД СБОКУ



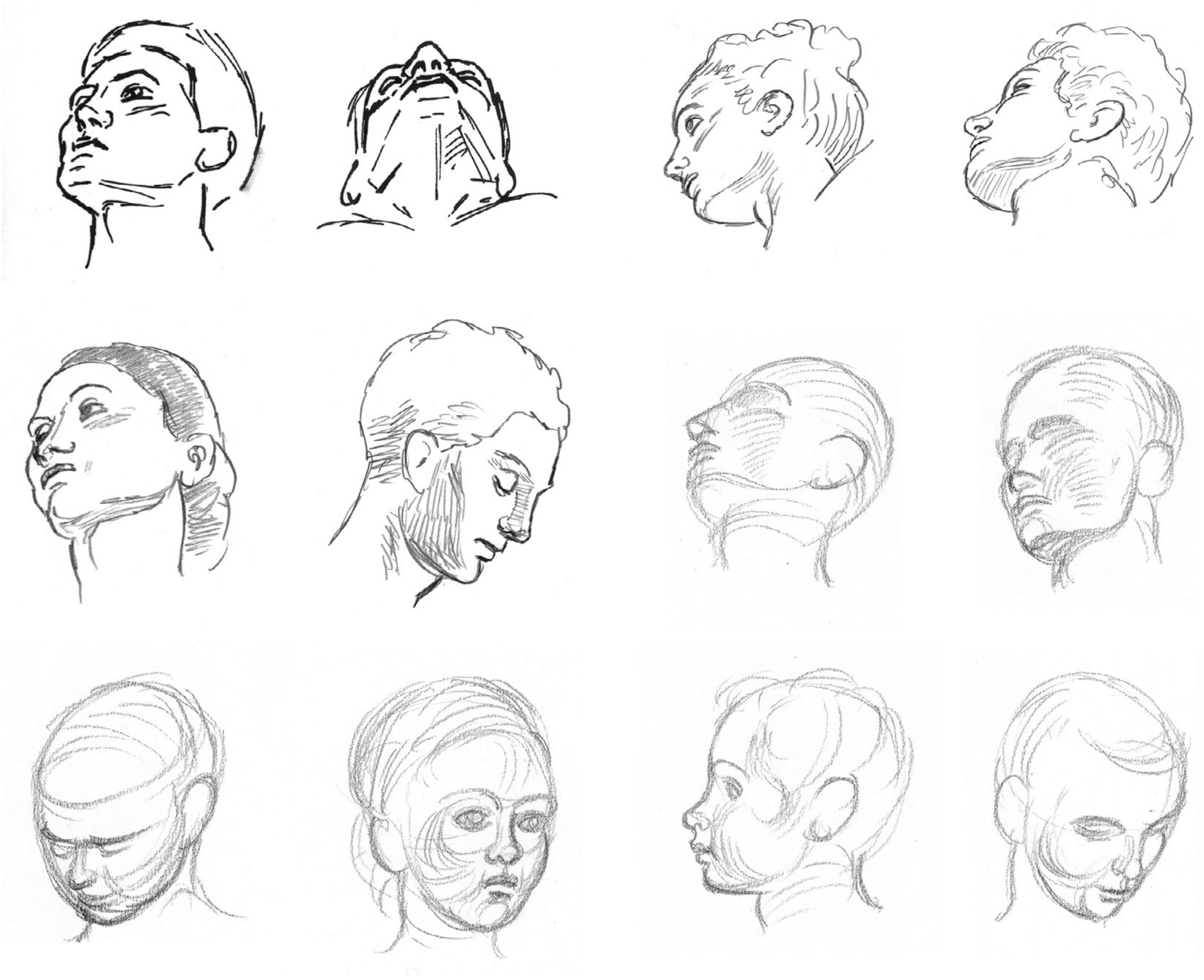
МЫШЦЫ ЧЕРЕПА (ВИД СПЕРЕДИ)

ВИД СБОКУ

Голова, нарисованная с разных углов

Здесь я рисовал головы с самых разных углов. В основном во всех рисунках отсутствуют конкретные черты лица, а есть всего лишь основная структура головы, которую мы видим сверху, снизу и сбоку. Обратите внимание на то, как закругляется линия глаз и рта, повторяя форму головы. Если смотреть под небольшим углом, становится важным изгиб бровей, так же как и скул.

Иногда нос выглядит всего лишь маленькой точкой, выступающей за линию лица, особенно когда смотришь на голову снизу. И наоборот, если смотреть сверху, подбородок и рот почти исчезают, а нос становится доминирующей деталью лица. Если смотреть сверху, волосы составляют большую часть головы, в то время как при взгляде снизу волосы видны только по бокам.

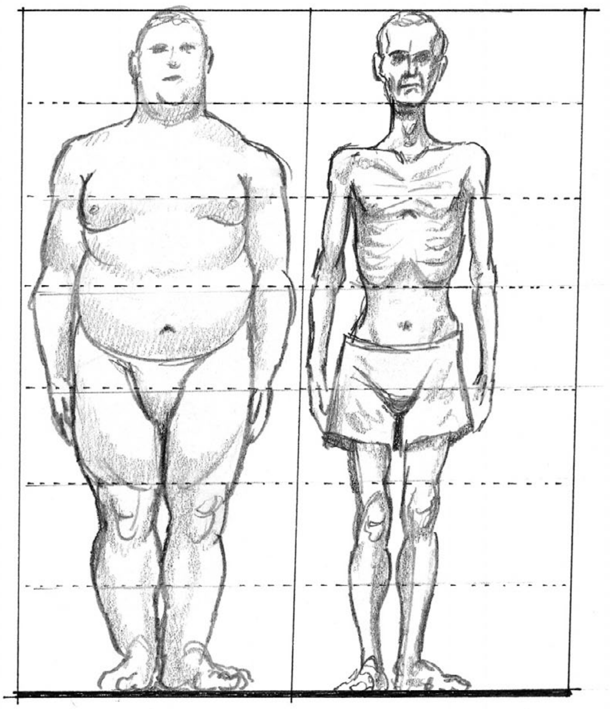


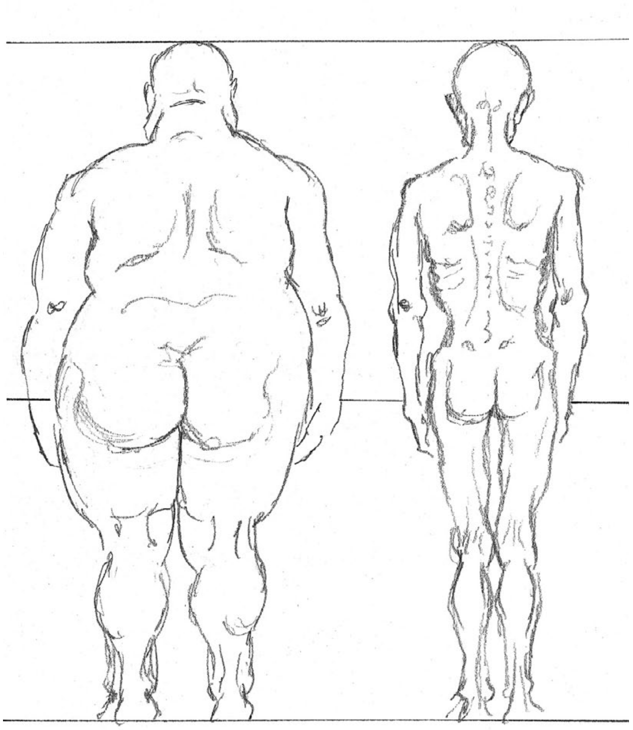
Данные формы все равно являются сильно упрощенными изображениями, но они очень хорошо передают черты и выглядят вполне реалистично. Различные положения головы дают нам более полное представление о том, как она сформирована. Попрактикуйтесь в изображении отдельных частей фигуры с разных углов, чтобы зафиксировать в уме, как она выглядит в реальности. Затем нарисуйте фактически то, что вы видите перед собой, причем как можно более точно. И скоро вы увидите, что ваши усилия окупаются.

РАЗНИЦА В ПРОПОРЦИЯХ

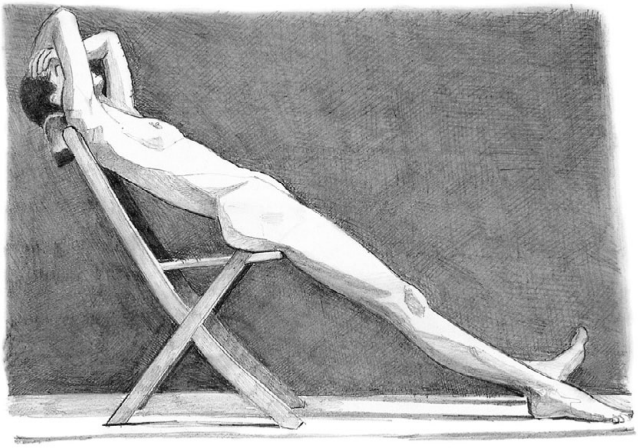
Все люди имеют разные фигуры, и лишь у немногих они соответствуют классическим параметрам. У взрослых людей рост варьируется не сильно, зато пропорции самой фигуры и ширина тела могут заметно отличаться.

Все варианты фигур можно свести к двум основным типам — толстому и худому. Есть такие люди, которые по мере взросления набирают существенный вес, и те, кто так же радикально его сбрасывает. На этих рисунках мы видим, что обе фигуры одного роста и с одинаковыми вертикальными пропорциями, но сильно отличаются по ширине.





Большая часть лишнего жира собирается в районе центральной части тела, на талии, и часто верхние части рук и ног тоже бывают толще. Другая крайность, когда у человека вес ниже нормы, и его фигура слишком худосочная и вытянутая. Ширина торса и конечностей обусловлена исключительно костной структурой. Если смотреть сзади, разница в ширине тела будет еще заметнее. Причем у одного фигура шире всего в ее средней части, в то время как у худосочного человека самое широкое место — это плечи. В данном случае интересно отмечать эти различия в фигурах, хотя, вероятно, найдется не так много столь сильно отличающихся фигур.



Эта копия рисунка Юэна Аглоу демонстрирует необычайно стройные пропорции модели, подчеркивая впечатляющую диагональную направленность композиции, нарушенную только поднятой вверх стопой модели в правом нижнем углу рисунка.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Начинающие художники обычно рисуют фигуры так, как, по их мнению, должны выглядеть люди, упуская разные шероховатости фигуры, чтобы только изображение соответствовало их представлению. Часто они делают стройнее полного человека или придают полноты фигуре худого человека. И тогда нельзя говорить о достоверности портрета, и если вы хотите добиться какого-то прогресса, вам следует избегать подобных ошибок.

Данный рисунок, основанный на картине Люсиана Фрейда, представляет собой портрет очень крупной женщины с хорошо развитой грудью и массивным животом, а также мясистыми бедрами и руками. Она сидит, так что пропорции фигуры в целом не столь очевидны.

СТАРЕНИЕ

Ключевой момент при изображении фигуры стареющего человека — воспроизвести то, как процесс старения влияет на общую осанку, внешний вид и тонус мышц и кожу по мере утраты ее эластичности и в силу законов гравитации. Это часто делает пожилых людей более сложными моделями для рисования по сравнению с молодыми. В данном случае линии должны быть более угловатыми, чтобы они казались менее гладкими. Вот несколько примеров рисунков пожилых людей с различной степенью хрупкости фигуры и веса.

Широкий торс у очень полных людей делает фигуру почти круглой.

Вид в профиль этой старой женщины демонстрирует согнутую фигуру, скрытую свободно висящей на ней одеждой.

Обвисшая кожа на теле пожилых людей говорит скорее об их возрасте, чем о весе, и является естественным признаком процесса старения.

Этот мужчина (внизу) довольно полный, но замаскировал свою полноту просторным халатом. Однако его шея и ширина пояса халата, завязанного вокруг талии, не оставляют нам никаких сомнений на этот счет.

Две фигуры, изображенные сверху, являются рисунками, скопированными со скульптур Родена, — Бальзак в зрелом возрасте (выше) и в пожилом возрасте (ниже). Фигура пожилого мужчины довольно худая, с выступающими вытянутыми мышцами на руках и ногах. У него также заметны ребра. В случае с более полной фигурой крупное плечо и живот дополнены внушительными мощными бедрами.

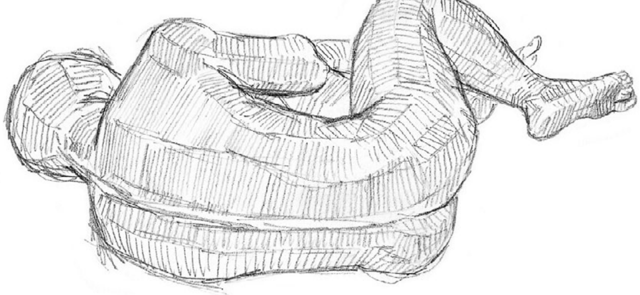
РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ

Как только вы освоились в рисовании человеческой фигуры, в вашем распоряжении широкий выбор всевозможных подходов к ее изображению. Вот лишь несколько из них.

Передача объема фигуры

Демонстрируя объем изображаемой вами фигуры, вы делаете свои рисунки более убедительными и весомыми. Можно сделать так, что маленькая фигура будет выглядеть тяжеловеснее за счет добавления тона — прием, используемый художниками, когда они хотят на данном примере продемонстрировать то, как следует рисовать отдельные участки тела, где присутствует тонировка и цвет.

Еще один способ добиться эффекта округлости и тяжеловесности — применять контурные линии, которые блуждают вокруг изгибов конечностей и торса, меняя направление в зависимости от выступов и изломов тела. Такую технику стоит опробовать, по крайней мере, один раз, чтобы понять, как можно изобразить формы тела, которые вы рисуете.

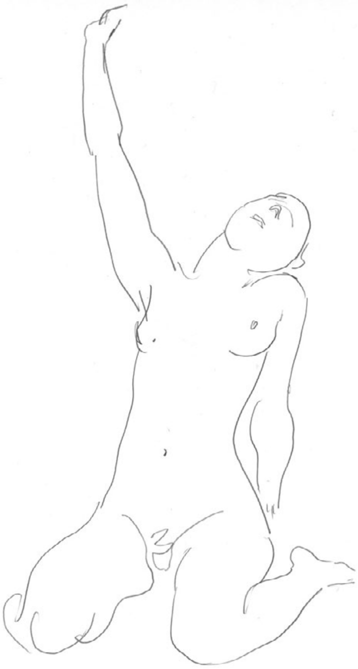


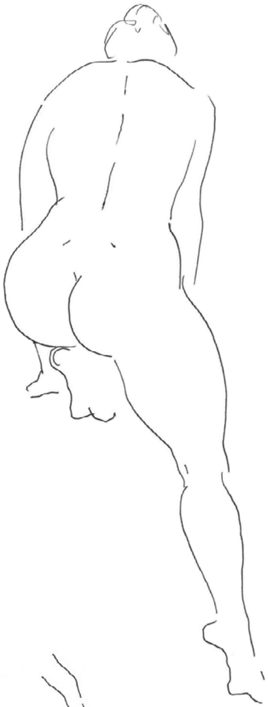
После того как вы изобразили очень простые очертания фигуры, обратите внимание на формы тела, подчеркнутые целым рядом затонированных участков, где штриховка идет в разных направлениях. Вы видите, какого эффекта добивается художник: словно эта фигура вырублена из глыбы камня.

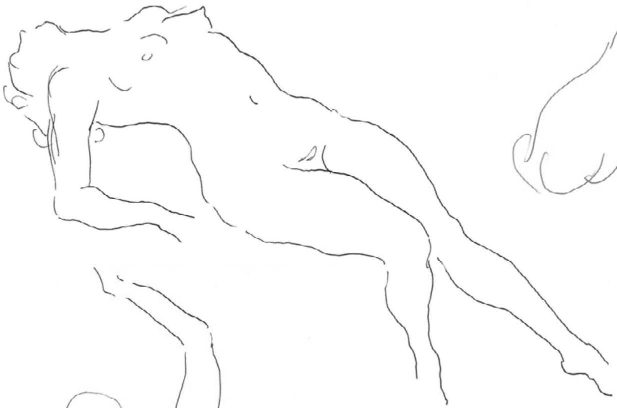
Другой подход заключается в том, чтобы обозначить различные поверхности тела за счет нанесения штрихов, напоминающих грани на деревянной скульптуре. Это позволяет придать большей реалистичности объемному телу, занимающему определенное пространство.

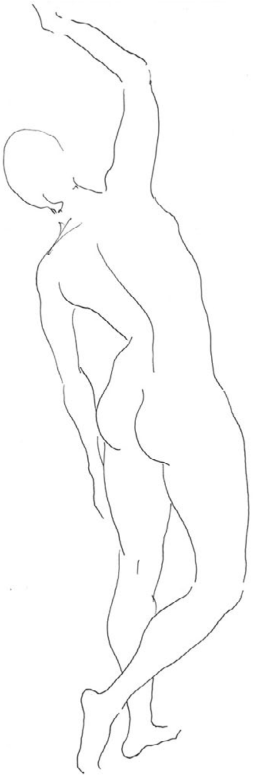
Рисуем быстро

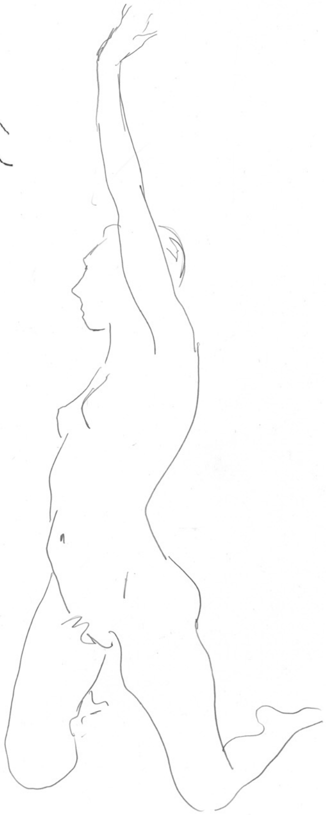
Еще одна полезная практика рисования с натуры — рисовать очень быстро, с помощью лишь нескольких текучих линий. Многие преподаватели, ведущие практические занятия, заставляют своих студентов рисовать в подобной манере, так как это учит их выбирать наиболее важные линии позы. Выполните примерно с десяток подобных рисунков, как изображено ниже, чтобы модель принимала различные позы в течение одной-двух минут, внося незначительные изменения. Вы должны работать так быстро, чтобы у вас не было времени исправить свои ошибки.

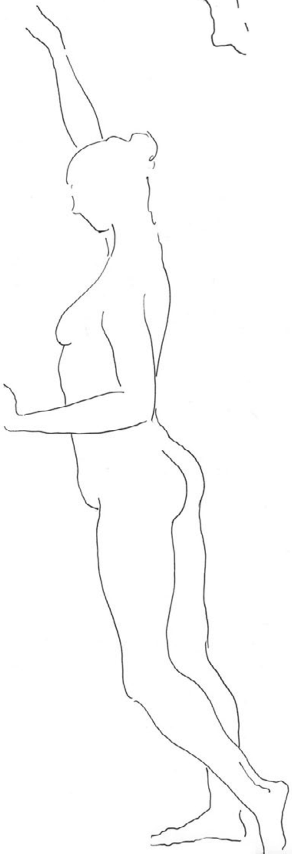






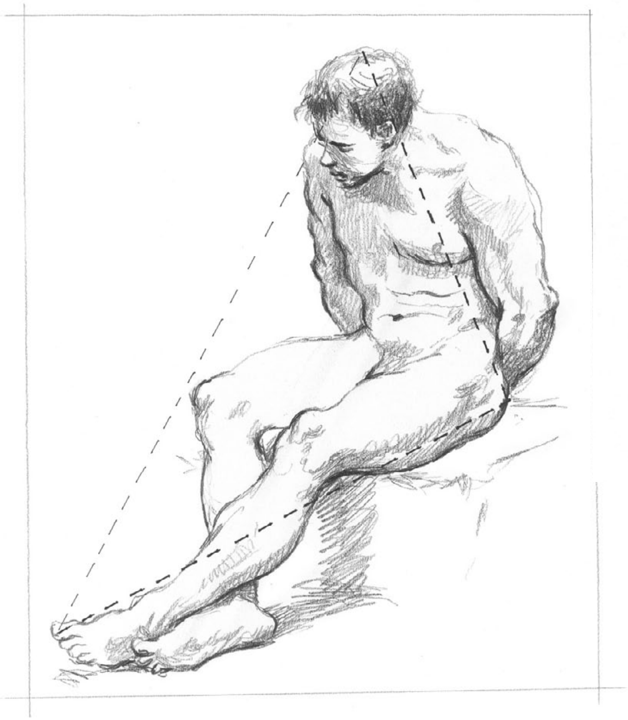


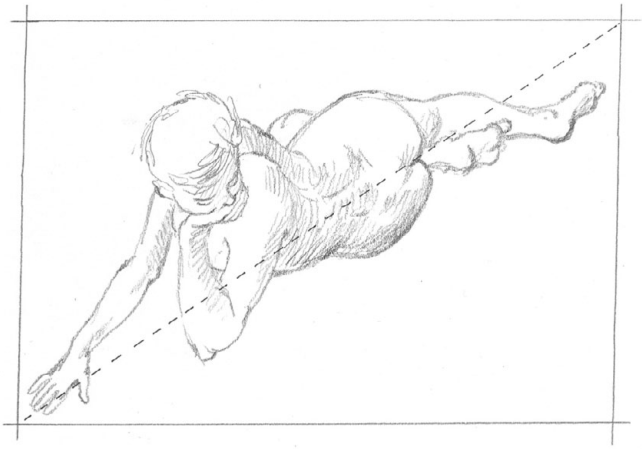




КОМПОЗИЦИЯ И ПОЗИРОВАНИЕ

Когда вы впервые начинаете изучать процесс рисования человеческой фигуры, ваша цель — изобразить модель с самых разных точек, чтобы вы полностью уяснили себе, как выглядит человеческое тело. Информация и опыт, который вы при этом получите, сослужат вам огромную службу в развитии художественных навыков, необходимых для того, чтобы справиться с задачей изобразить человеческую фигуру.



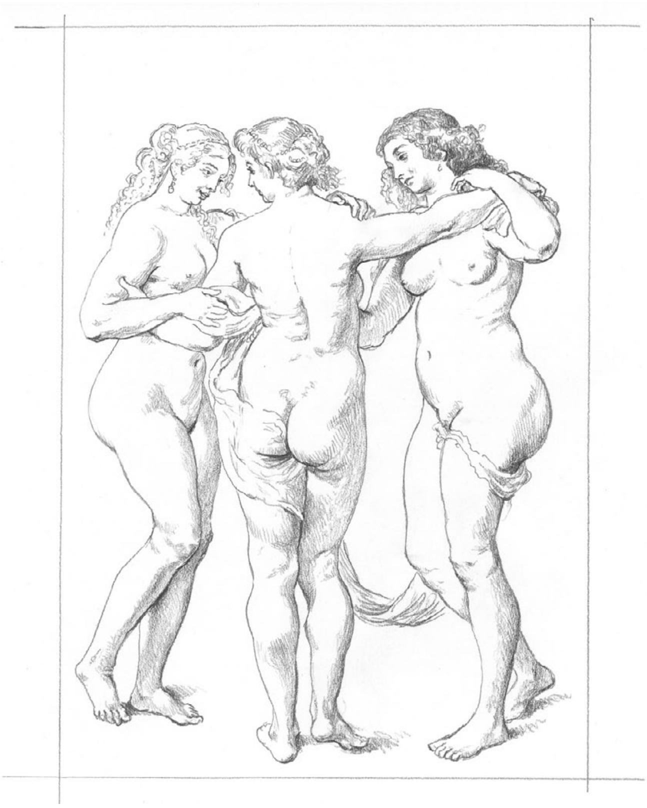


Здесь края рамки расположены таким образом, что фигура вытянута от правого верхнего края картины до левого нижнего. В центре располагается торс, а бедра и остальная часть туловища балансируют между верхней и нижней частью диагональной линии. Вы обнаружите, что зачастую пространства картины, не занятые фигурой человека, помогают придать динамики вашему портрету, а также создать напряженность и вызвать интерес.

Рисунок этого сидящего мужчины с заведенными за спину руками скопирован с картины французского живописца Натье, висящей в Лувре. Его фигура вписывается в вытянутый треугольник. Основная часть тела мужчины располагается между двумя сторонами треугольника, и так как основной акцент сделан на его ногах, вытянутых к нижнему левому углу картины, то здесь заметна сильная динамика. Мы чувствуем, что у этого мужчины явно принужденная поза, словно он находится в каком-то заточении, например в тюрьме.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Поиск простых геометрических форм, таких как треугольники и квадраты, помогут вам увидеть общую форму фигуры и достичь целостной композиции в вашем формате.

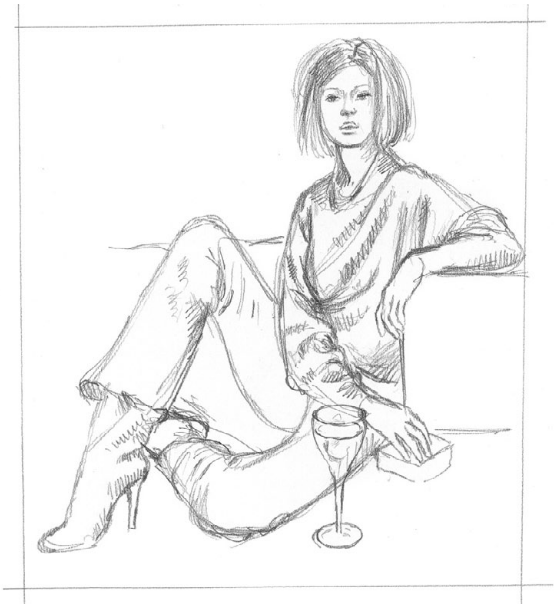


Чтобы дать вам пример композиции из трех фигур, я скопировал картину великого фламандского художника Питера Поля Рубенса «Три грации». Он изобразил своих моделей танцующими традиционный танец Граций, с переплетенными руками. Их позы создают определенную глубину пространства, а спадающий с их тел кусочек материи, используемый в качестве объединяющего элемента, придает гармоничности всей картине. Текучесть переплетенных рук девушек помогает добиться иллюзии бокового движения на картине, так что, несмотря на вертикальное положение этих трех фигур, движение вбок на портрете очевидно. Пространство между женщинами кажется четко прочерченным, частично благодаря их крепким конечностям.

Здесь я скопировал фрагмент картины Боттичелли «Венера и Марс», которую можно увидеть в Лондонской Национальной галерее. На ней откинувшийся назад Марс находится во власти сна. В данном случае эта фигура служит одним из самых ярких примеров изображения полностью расслабленного человеческого тела.

Расслабленные позы

В данных рисунках основная поза — расслабленная, без активного динамизма, который присутствует в рисунках на следующей странице. Это, конечно, самый простой способ расположить модель, так как большинство людей могут сохранять неподвижность в удобной для них сидячей позе или откинувшись назад. Когда вы хотите рисовать подольше, чтобы создать более детальный рисунок, вам всегда следует выбирать более статичные позы.



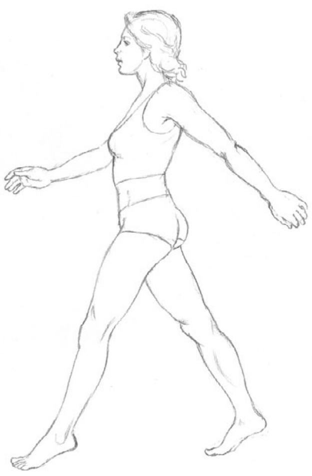
Сидя на полу с прямой спиной, девушка согнула ноги, просунув одну под другую. Ее модный наряд и бокал вина, стоящий на полу перед ней, помогают создать статичную естественную композицию. Положение скрещенных ног и согнутые вдоль тела руки придают всей позе относительную компактность.

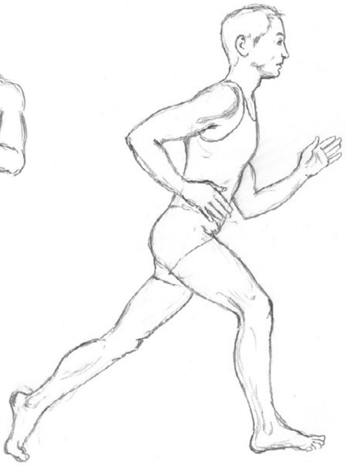
Изображенная в классической позе модели, эта девушка отставила бедро, а оба локтя и согнутое колено также выставлены в сторону, образуя четкие углы по всей длине тела. И хотя мы понимаем, что это статичная поза, но движение подразумевается в самом выгнутом торсе, согнутых в противоположных направлениях руках — одна к голове, другая — к бедру — и в положении головы, стоп и плеч. Оно напоминает танцевальное движение, что лишь добавляет портрету динамики, как и близкое расположение самой фигуры.

Изображения людей на открытом воздухе обычно отличаются большей динамичностью в смысле движений тела и поз. Здесь группа молодых людей изображена во время вечеринки в саду на фоне листвы и крыш.

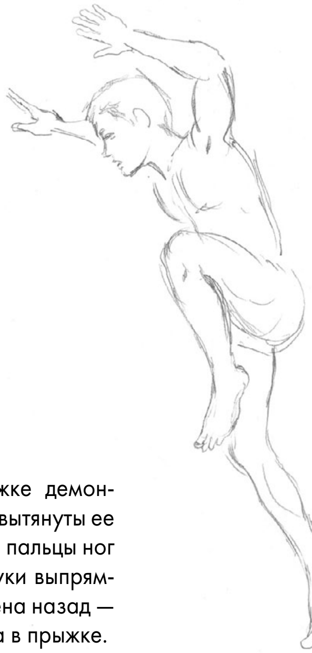
Движущиеся фигуры

Фотографии — большое удобство для художника, который хочет понять, как располагаются по отношению друг к другу разные части тела во время движения модели. Но фотоснимки следует использовать с осторожностью, так как копирование фотографии может лишить ваш рисунок индивидуальности. Художнику следует не только в точности фиксировать линии и формы тела, но также передавать конкретную ситуацию, чтобы она была понятна зрителю: посмотрите, в частности, на стили изображения, приведенные ниже. Изучайте фотографии, но придавайте своим рисункам свой собственный почерк.





Фигуры, изображенные здесь, вполне точно воссоздают фотоснимки идущих и бегущих людей. Фотография фиксирует один конкретный момент движения, и так как вы можете воспроизвести его точными линиями, с учетом наличия перед вами застывшего изображения, конечный результат обычно выглядит немного формальным. А это, в свою очередь, делает фигуру какой-то неживой. Но этого можно избежать, если вы будете рисовать с натуры.



На этом рисунке у прыгающего мужчины левая нога максимально согнута, в то время как правая — вытянута. Корпус тела наклонен вперед, как и голова, а руки подняты вверх, чтобы добиться максимального наклона.

Девушка в балетном прыжке демонстрирует, как максимально вытянуты ее ноги в обоих направлениях, пальцы ног вытянуты, спина выгнута, руки выпрямлены вверх, а голова отведена назад — типичная танцевальная поза в прыжке.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Обратите внимание на то, как можно выполнить штрихи карандашом, чтобы отразить энергию и ощущение напора в фигуре.

РИСУЕМ ДРУЗЕЙ

Самая большая сложность, когда вы рисуете друзей, заключается в том, чтобы убедить их посидеть долгое время в застывшей позе. Профессиональная модель привыкла находиться в определенной позе продолжительное время, но вам, возможно, придется найти для своих друзей какой-то побудительный мотив, чтобы они сделали то же самое. Не пытайтесь заставить их застыть очень надолго, ведь даже профессиональные модели отдыхают в промежутках между позированием, а человеку, не привыкшему к этому, будет сложно сидеть неподвижно больше 20 минут. Тем не менее за это время вы должны суметь изобразить всю фигуру в целом, даже если она не выписана в деталях, и тогда вы получите великолепный опыт.

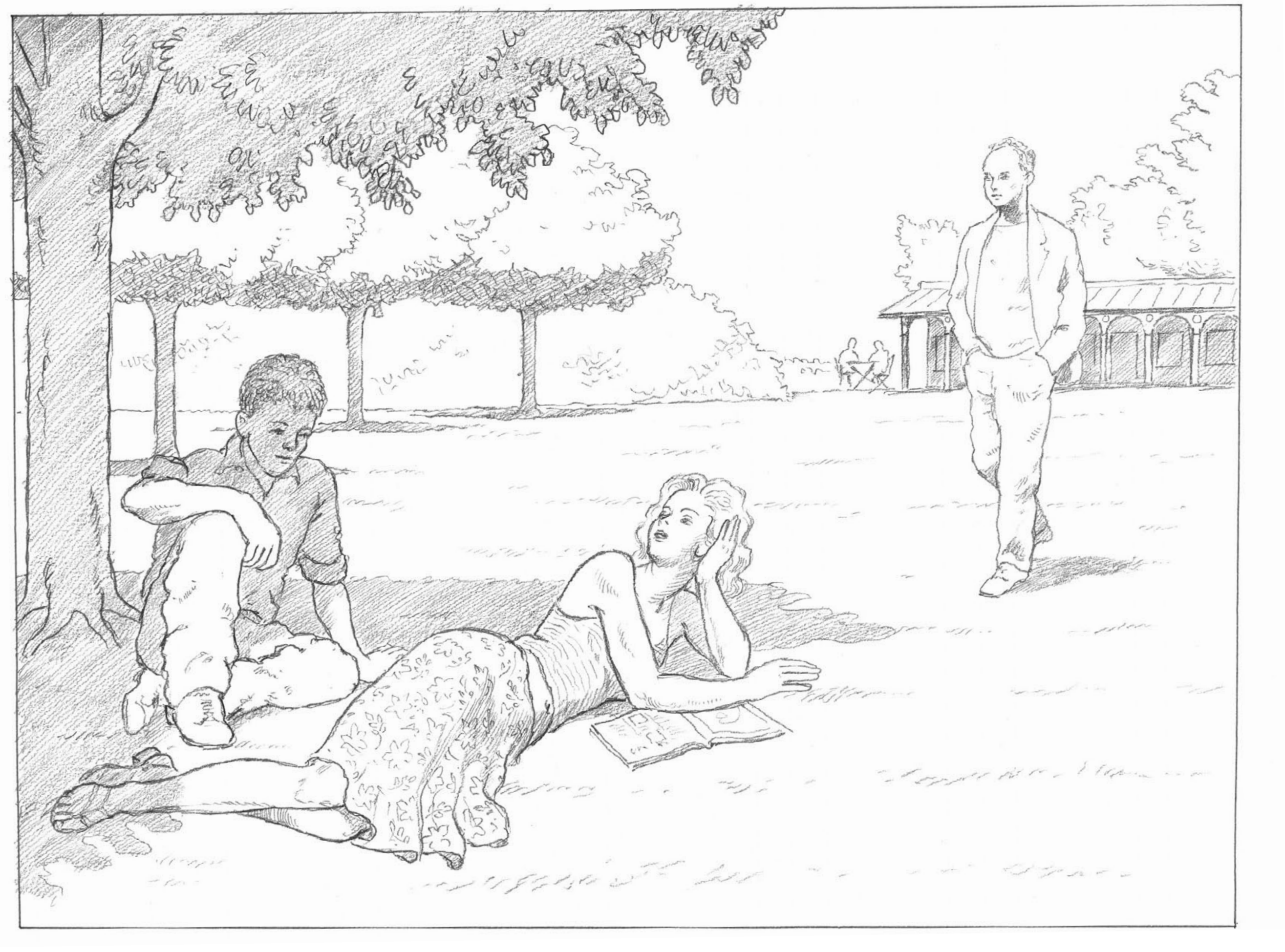
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Не забывайте при возможности рисовать на открытом воздухе, потому что в этом случае освещенность другая, и обычно можно разглядеть фигуру намного более четко, так как свет падает со всех сторон. Попробуйте выбрать день, когда солнце не очень яркое: лучше всего облачный теплый день, так как свет будет падать равномерно, а формы фигуры видны более отчетливо.

Находясь в помещении, убедитесь в том, что вы сидите у большого окна, но опять же, чтобы в комнату не падал прямой солнечный свет. Расположитесь сбоку от окна, и пусть ваш друг сядет в интересной, но удобной позе: не слишком сложной, иначе ему будет трудно сохранять ее.

Как организовать общее пространство картины

С учетом всего того, что вы узнали из предыдущих страниц книги, попробуйте сделать более детализированные рисунки фигур, расположив их вместе в одной декорации. Ниже вы можете увидеть, что я взял три отдельные фигуры и расположил их в парковом окружении. На следующих страницах вы найдете примеры того, как художники размещают фигуры в самых разных декорациях.



ФИГУРЫ В ИНТЕРЬЕРАХ И НА УЛИЦЕ

Когда вы рисуете конкретную фигуру, то вся окружающая ее сцена должна располагаться в каком-то определенном месте, либо в помещении, либо на открытом воздухе, иначе ваши фигуры будут находиться в подвешенном состоянии.

На этом рисунке художника Питера Кухфельда обнаженная девушка в его студии смотрит в окно, отражающееся в большом зеркале позади нее, в котором мы также видим ее отражение с другого бока и то, что окно выходит в сад. По сути, мы видим две фигуры с разных ракурсов. Это создает глубину и делает картину интереснее, и мы чувствуем потребность увидеть чуть больше того, что художник отразил в своей картине.

В этой сцене на улице — еще одна картина Питера Кухфельда — девушка сидит за столом в саду и читает книгу. Она находится в окружении цветов и листвы, а на заднем плане мы видим всего лишь фрагмент окна. Стол использовался для напитков, и, возможно, опять же, расставленные на столе столовые принадлежности — намек на присутствие здесь художника. Как и в случае с обнаженной девушкой в студии, эта сцена очень интимная, но в этот раз огороженное пространство находится на открытом воздухе. И мы чувствуем эту атмосферу благодаря изображенной здесь широкой белой скатерти, покрывающей стол, металлическим стульям и изобилию окружающей зелени.

Художник Майкл Эндрюс изобразил на этой картине себя со своей дочерью в пруду, где он учит ее плавать. В данном случае он, очевидно, воспользовался фотографическим изображением, чтобы воссоздать эту довольно живописную картину, а кроме того, он использует эффект светопреломления и волнистости в изображении тех частей тела, которые находятся под водой. Он максимально уменьшил всплески воды, нарисовав их так, что они резко встают над темной толщей воды. Баланс крупной, почти вертикальной фигуры и маленькой горизонтальной помогает создать интересный композиционный элемент.

А вот еще один рисунок Майкла Эндрюса, где он изобразил мужчину, падающего на тротуар. Неуклюжие движения рук не спасают его от падения, а приподнятые полы его пальто говорят о том, что он все еще продолжает падать. Все эти детали делают картину яркой и запоминающейся. В оригинале на заднем плане стоит женщина, закрывшая лицо руками в шоке от произошедшего, что лишь усиливает эффект.

РАЗНЫЕ СРЕДСТВА

В данном разделе книги приведены отдельные примеры того, каким образом разные художники изображают человеческую фигуру, используя свой особый стиль и целый набор средств и приемов. Нет никаких ограничений в том, как применять различные материалы в процессе рисования.

Карандаш

Дэвид Хокни — самый заметный художник на современной художественной сцене. Примеры его работ, представленные на этой странице, демонстрируют довольно прямолинейный способ изображения человеческой фигуры.

Этот портрет режиссера Билли Уайлдера (слева) был написан Хокни в 1976 году. Здесь Уайлдер сидит в режиссерском кресле, а сценарий, который он держит в руках, лишь подчеркивает его профессию. Рисунок представляет собой в основном карандашный набросок, с отдельными аккуратно выбранными затонированными участками, выполненными тонкой штриховкой. В целом, это изобретательно исполненный, почти классический карандашный рисунок.

Ручка и чернила

Рисунок Хокни, где он изобразил Генри Гельдзахлера (справа), был выполнен им в Италии в 1973 году. Здесь его друг сидит в расслабленной позе на большом стуле с полыми металлическими трубками, в саду. Это пример того, как можно нарисовать портрет тонкими, точными движениями, с помощью ручки.

Два нижних рисунка демонстрируют метод, который применял Хокни, рисуя цанговым карандашом с головками 2B и графической ручкой с тонким стержнем.

Пастель

Пастельный рисунок Дега, где изображена балерина, занимающаяся упражнениями на растяжку, это один из целого ряда рисунков, которые он выполнил на протяжении 1860-х годов. Его блестящее владение пастелью придает необычайную мягкость и округлость форме, а его талант рисовальщика показывает, что ни одна черточка здесь не лишняя. Это необычайно привлекательный образец рисования для изучения человеческой фигуры благодаря быстроте его выполнения и способности художника легко смешивать тона.

Пастель ложится довольно быстро и легко, но необходимо аккуратно выполнять тоновые переходы, чтобы добиться его естественности, а не пытаться достичь конечного результата с одной попытки.

Эта иллюстрация демонстрирует применение ручки с акварелью, где тонкая линия ручки размазывается до определенного тона в отдельных участках, где необходимо добиться округлости линий.

Кисточка и акварель

Этот рисунок, выполненный итальянским мастером Гуэрчино в 1616 году, был наброском для небольшой религиозной картины «Благовещение», где Архангел Гавриил спускается с небес, держа в руке лилию, символ чистоты Девы Марии. Линии, нарисованные тушью, которыми Гуэрчино очерчивает фигуры, хоть и выглядят чувственно, демонстрируют уверенные движения мастера, что лишь подтверждает его большой талант. Отдельные затонированные участки рисунка размыты смоченной в воде тушью, а некоторые линии также смазаны с помощью смоченной в воде кисточки. Художник демонстрирует блестящее умение создать неповторимый контраст между темными и светлыми участками, делая понятным, почему за его рисунками так охотятся коллекционеры.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

В каждой представленной здесь работе художника я показал используемый материал и высказал предположение, как он мог применяться. Существует множество других доступных средств и инструментов, поэтому задействуйте все, пока не почувствуете, что больше всего подходит вашему темпераменту и соответствует вырабатывающемуся стилю.

Liz

Я – художник!

РИСУЕМ ПОРТРЕТЫ

ВСТУПЛЕНИЕ

Что такое портрет? Говорят, когда Пикассо нарисовал кубический портрет одного своего приятеля и показал его Матиссу, тот не узнал этого человека. Тогда Пикассо прикрепил к портрету усы, и Матисс сразу же отметил сходство. Эта история объясняет фундаментальный аспект портретного искусства: не важно, насколько точно портрет изображает модель, он должен содержать в себе какие-то узнаваемые черты человека. Чтобы ухватить эти черты, вам придется провести немало времени, внимательно рассматривая свою модель в непосредственной близости и отмечая ее индивидуальность.

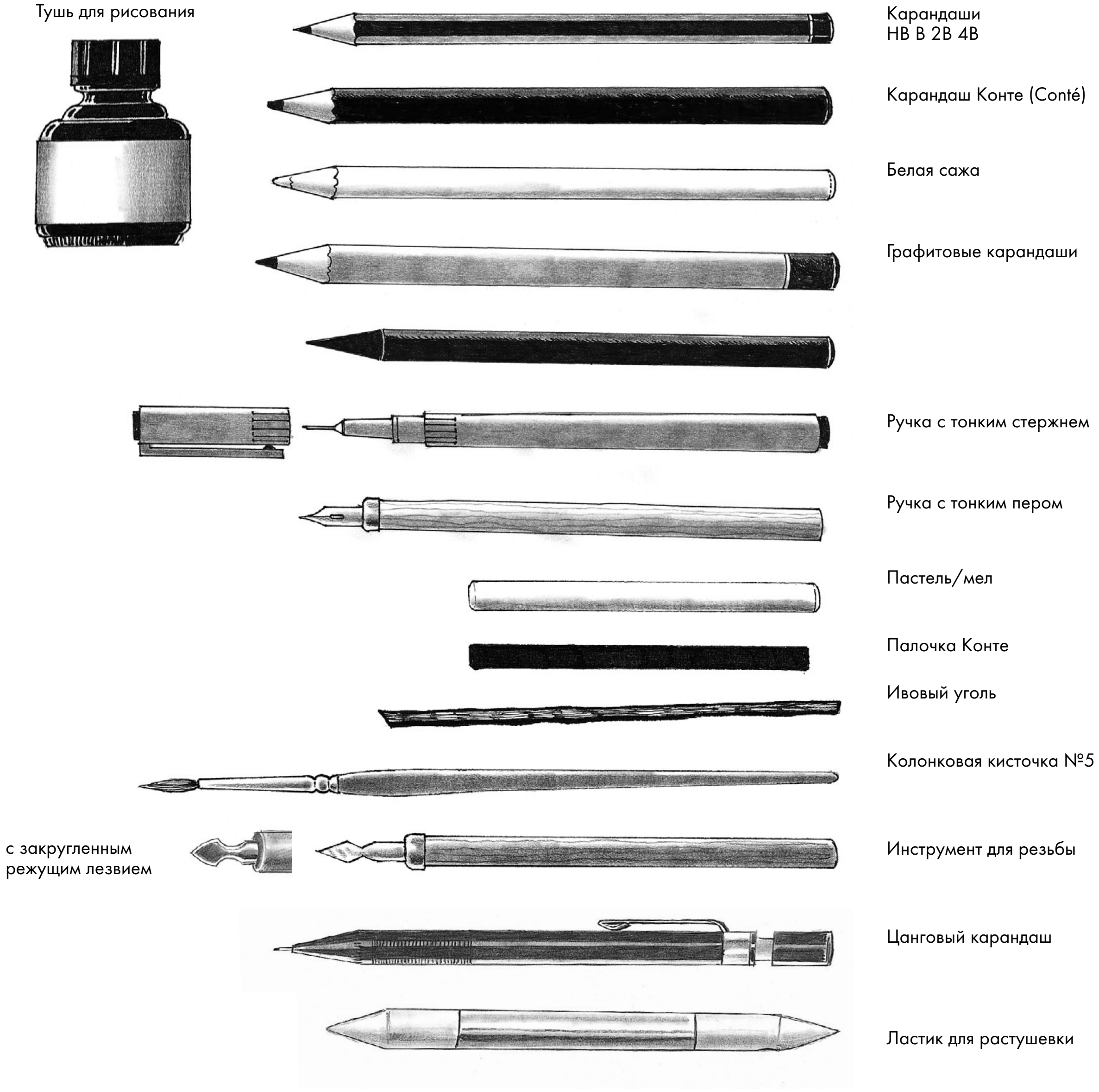
То, в какой степени вы приукрасите или максимально честно изобразите объект на картине, является извечным вопросом. Если ваши модели, подобно Кромвелю, хотят, чтобы портрет был «максимально правдив», тогда чем объективнее вы будете, тем лучше. Однако лишь очень немногие люди честно оценивают свою собственную внешность и могут смириться с последствиями такого подхода, поэтому большинство художников-портретистов стараются изобразить свою модель максимально привлекательно. Это может означать смену световых эффектов, незначительное изменение положения головы, просьбу расслабиться, а также использование других маленьких способов снять напряжение на лице и привлечь внимание к какой-то достойной детали. К счастью, большинство людей обладают определенными приятными чертами лицами, которые могут стать центральной частью портрета, позволив художнику слегка отвлечь внимание от напряженного рта, безвольного подбородка или довольно крупных ушей или носа. Следует также учитывать возрастные изменения, хотя морщины, складки или обвисшую кожу можно немного смягчить, сделав изображение более приемлемым и при этом вполне узнаваемым.

В этой книге вы найдете целый ряд различных подходов и ценных уроков, которые будет полезно узнать. Каждый портрет, представленный на последующих страницах, научит вас тому, какой подход выбрать, чтобы передать черты ваших друзей, родных, знакомых и даже совершенно незнакомых вам людей. Я надеюсь, что вы также придете к выводу, что, несмотря на то что измеримые различия между всеми изображаемыми лицами очень незначительны, внешность людей может существенно отличаться. Человеческое лицо обладает необычайной способностью передавать широкий спектр выражений и эмоций. И именно этой особенностью активно пользовались многие поколения художников, исследовавших ее возможности бесчисленным количеством способов.

Что из этого получится, зависит, конечно же, от таланта художника. Единственный способ достичь уровня мастерства, необходимого для создания хороших портретов, — это практика. Чем больше вы будете рисовать, тем лучше у вас будет получаться. Если у вас нет возможности регулярно рисовать лица, тогда рисуйте все, что угодно, чтобы оттачивать свои умения. Измените обстановку, освещение и окружающие предметы, и вы получите другой портрет. Вот почему многие художники находят портретную живопись бесконечно притягательным процессом. Здесь действительно не существует ограничений в выразительных средствах.

Материалы

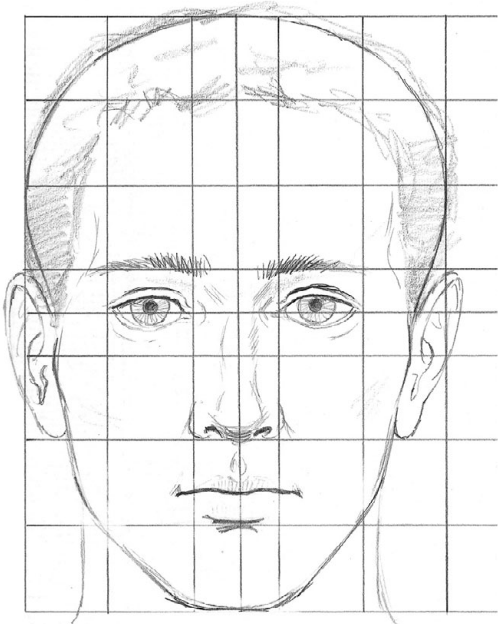
Для рисования портретов подойдут любые материалы. И все-таки при определенных обстоятельствах некоторые инструменты будут предпочтительней, и в целом этот выбор зависит от того, чего вы хотите достичь. Вам необязательно покупать все те принадлежности, которые перечислены ниже. И, вероятно, разумнее будет экспериментировать постепенно, по мере обретения уверенности в собственных силах. Начните с работы с предложенным ниже набором карандашей, а когда почувствуете потребность попробовать что-то другое, не отказывайте себе в этом. Но помните, что у каждого материала своя особая природа, и вам придется познакомиться с его свойствами, прежде чем вы научитесь извлекать из него максимум или понимать, насколько он подходит для ваших целей. Поэтому не надо начинать со слишком амбициозных задач, а когда вы все же решите поэкспериментировать, настойчиво идите к своей цели.

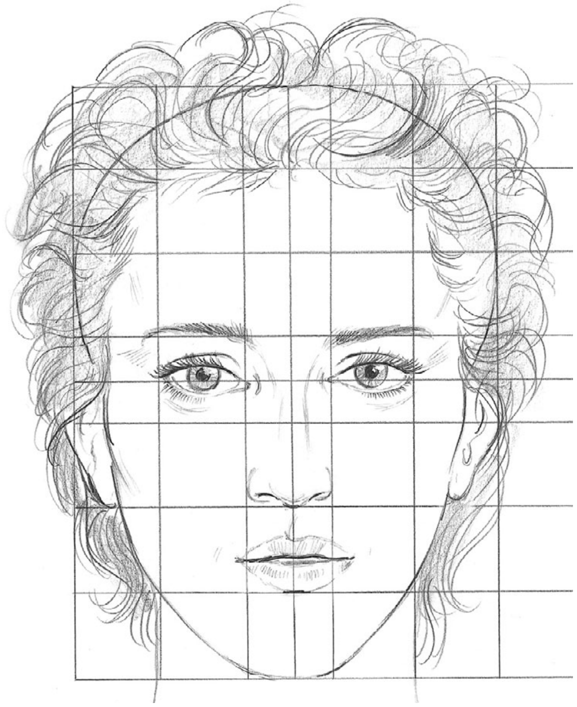


ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ

Тем, кто учится рисовать, особенно важно использовать сетку для изображения головы, чтобы пропорции были соблюдены верно. Пропорции, показанные здесь, являются стандартными для всех взрослых людей, живущих в любой части планеты, поэтому могут быть использованы для любого, кто станет вашей моделью. Голова должна быть изображена ровно и прямо, либо в полный фас, либо в полный профиль. Если голова будет повернута в сторону под определенным углом, то пропорции будут нарушены.

Для изображения двух данных образцов лиц, нарисованных в фас, была использована решетка, состоящая из пяти клеток в ширину и семи клеток в длину. Обратите внимание на центральную линию, проведенную вертикально по всей длине лица. Она проходит ровно посередине между глаз и по центру носа, рта и подбородка.





Горизонтальное чтение: фас

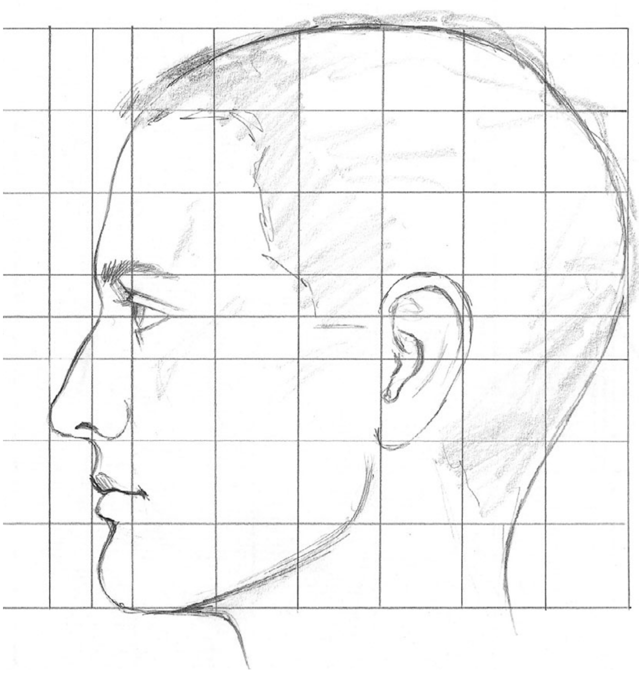
- Ширина глаза равна одной пятой ширины головы и одной клетке.
- Расстояние между глазами равно одной клетке.
- Расстояние от внешнего края глаза до края головы равно одной клетке.
- Расстояние от внешнего угла до внутреннего угла глаза — 1 клетка.
- Расстояние от внутреннего угла левого глаза до внутреннего угла правого глаза — 1 клетка.

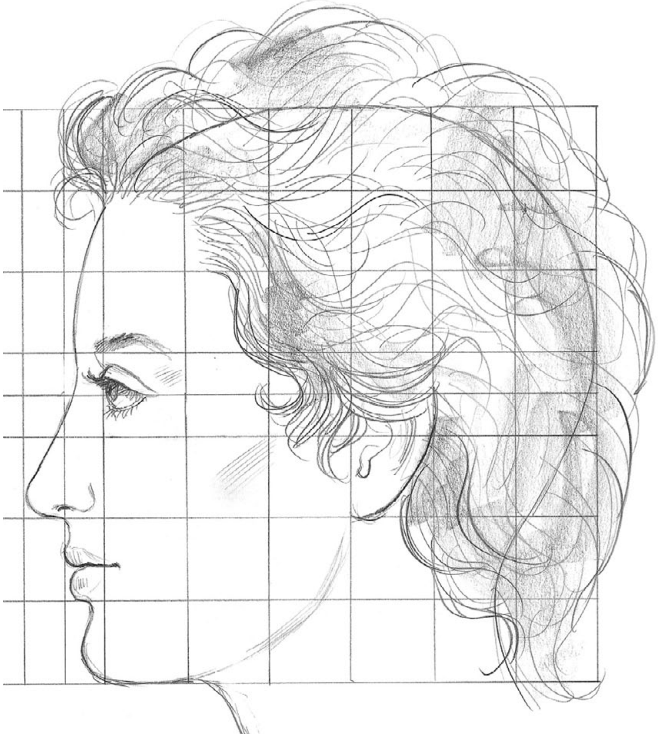
Вертикальное чтение: фас

- Глаза: расположены примерно посередине вертикальной линии лица.
- Линия волос: 1 клетка от макушки головы.
- Нос: на полторы клетки ниже уровня глаз.
- Низ нижней губы: на 1 клетку выше края подбородка.
- Уши: длина носа плюс расстояние от линии глаз до линии бровей — 2 клетки.

Для того чтобы было легко сравнивать, нарисованные ниже два примера лиц в профиль выполнены в точности в тех же пропорциях, что и предшествующие. Пропорции головы в профиль — 7 клеток в ширину и 7 клеток в длину, включая нос.

Не забывайте, что голова у всех людей разная. Эти сетки помогут вам увидеть расстояния между отдельными чертами лица, но именно от вашей наблюдательности зависит то, насколько похоже вы изобразите конкретного человека.





Горизонтальное чтение: профиль

- Передняя граница глаза удалена на 1 клетку от кончика носа.
- Ширина уха — 1 клетка. Его передний край удален на 4 клетки от кончика носа и на 3 клетки от затылка.
- Нос выступает на полклетки вперед ото лба.

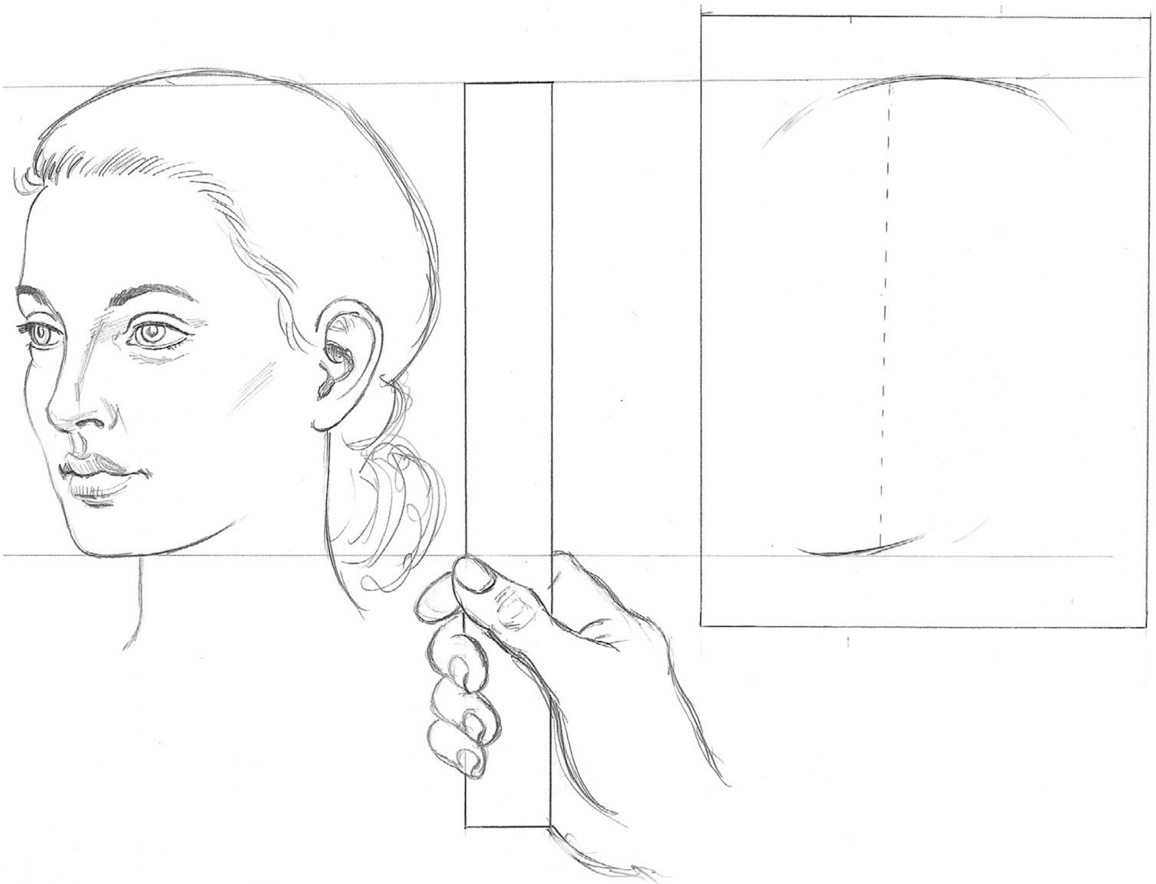
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Важно помнить, что, хотя женская голова обычно меньше мужской, ее пропорции в точности будут такими же. Пропорции детей в определенном возрасте могут существенно отличаться от взрослых.

ЗАМЕРЫ ГОЛОВЫ

Самый надежный способ научиться лучше оценивать пропорции головы и стать знатоком по части точного изображения черт лица — это практиковаться в рисовании портрета в натуральном размере. Очень сложно нарисовать голову в уменьшенном размере без наличия соответствующего опыта рисования головы в реальном размере. Но именно так обычно поступают начинающие художники, ошибочно полагая, что это более легкий путь.

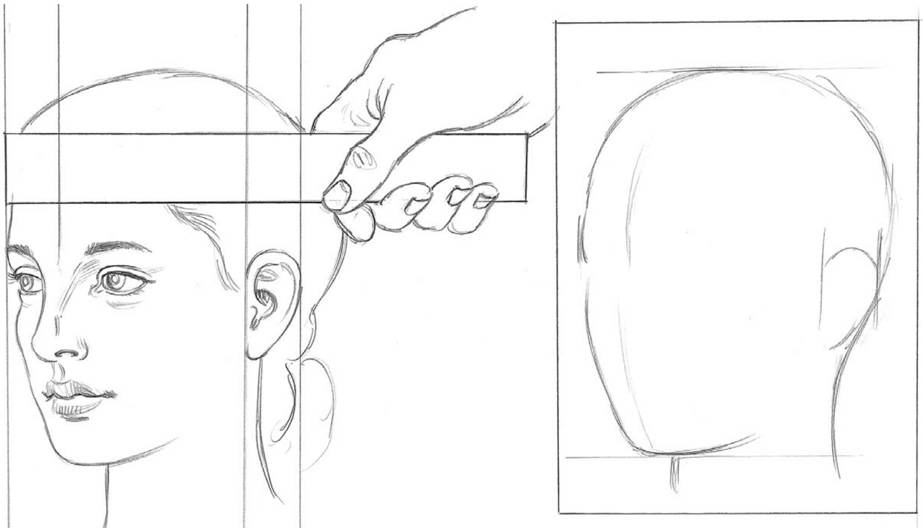
Чтобы понять пропорции головы, не обойтись без предварительной разметки, а это означает проведение замеров от одних конкретных точек до других конкретных точек. Для следующего упражнения вам понадобится живая модель, измерительный прибор, такой как линейка или штангенциркуль, карандаш и большой лист бумаги.



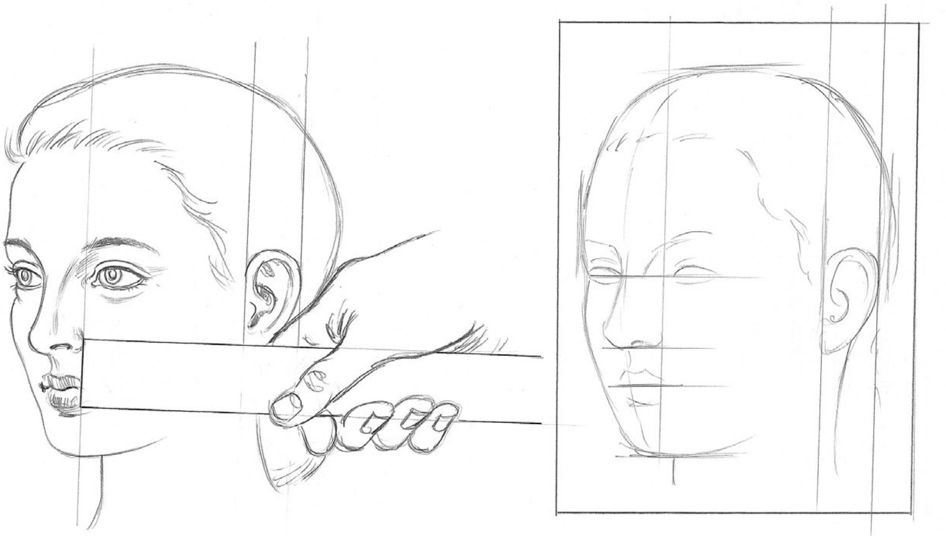
Измерьте длину головы от самой высокой ее точки до кончика подбородка. Отметьте параметры на бумаге. Измерьте ширину головы в самом широком ее месте, обычно это область, расположенная сразу над ушами, если, конечно же, смотреть прямо в лицо. Снова отметьте измерения на бумаге.

Вся голова должна помещаться внутри перенесенных вами на бумагу вертикальных и горизонтальных линий.

Измерьте уровень глаз. Он должен располагаться примерно посередине вертикальной линии лица, если только голова не наклонена. Определите угол, под которым вы будете смотреть на голову. Если, предположим, это поворот в три четверти, то следующий замер имеет существенное значение: это расстояние от центральной точки между глаз до переднего края уха.



Измерьте расстояние от внешнего края ноздри до переднего края уха. Отметьте его на бумаге, а затем нарисуйте форму уха и обозначьте расположение обоих глаз. Узнайте точную длину носа от внутреннего угла глаза до нижнего края ноздри. Дальше измерьте центральную линию рта — вы можете подсчитать это расстояние либо от основания носа, либо от кончика подбородка. Отметьте на бумаге. Теперь, смотря на лицо прямо, измерьте расстояние от угла рта до точки под ухом. Пометьте на бумаге.

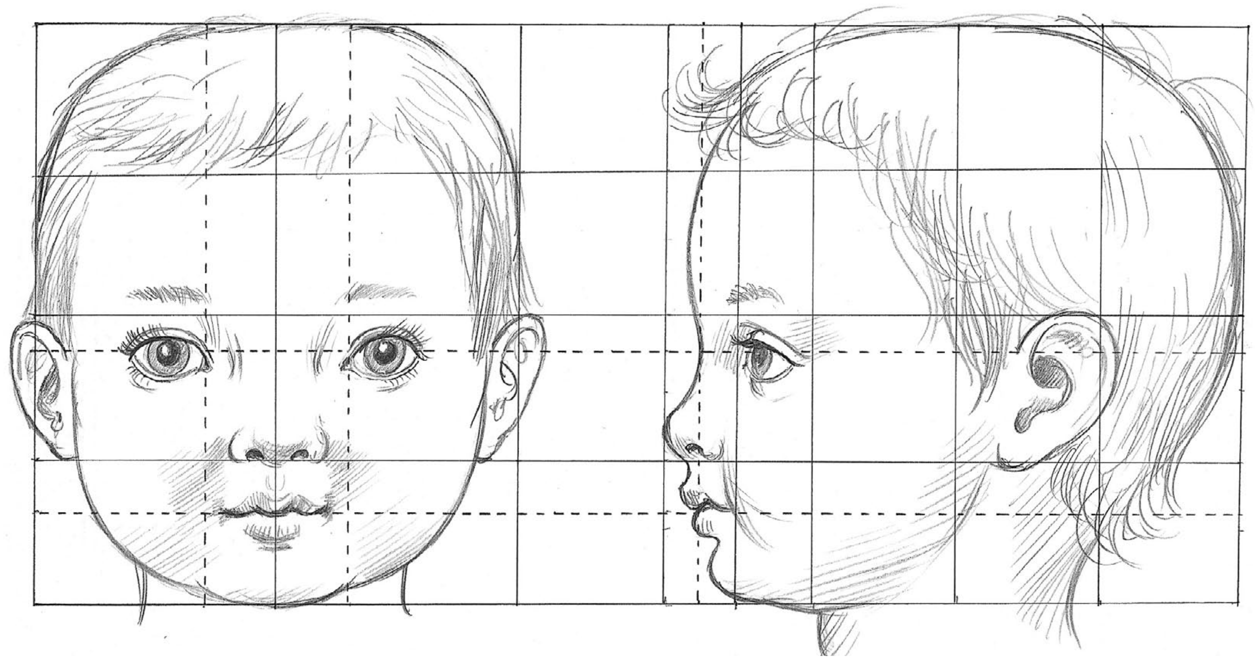


ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Важно изображать форму головы и отдельные части лица с разных углов, так как лицо с разных ракурсов может сильно отличаться.

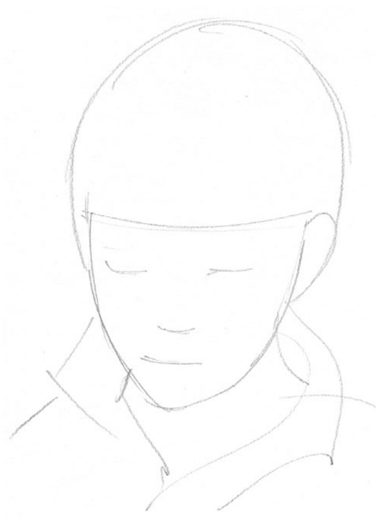
ПРОПОРЦИИ ЛИЦА У ДЕТЕЙ

Существуют заметные пропорциональные отличия между детьми и взрослыми, о которых должен помнить художник, начиная рисовать портрет. Одним из самых очевидных отличий является голова, размер которой у взрослых примерно в два раза превышает размер головы у двухлетнего ребенка. Черты лица также меняются по мере роста человека. У взрослых глаза расположены ближе друг к другу и посередине лица. Нос, скулы и челюсть с возрастом становятся более очерченными и заостренными.



Голова: главные отличия

- По отношению к телу голова у ребенка намного крупнее; это заметно, даже если вы увидите только его голову и плечи. Голова у ребенка намного меньше, чем у взрослого, но пропорции головы по отношению к телу таковы, что голова кажется крупнее.
- Краниум, или верхняя часть черепа, ребенка намного крупнее по отношению к остальной части лица. Это постепенно меняется по мере роста ребенка и обретения взрослых пропорций.
- Глаза ребенка выглядят на лице крупнее, чем глаза взрослого, в то время как рот и нос кажутся меньше. Глаза также расставлены шире. Нос обычно короткий, а ноздри широко расставлены, так что нос выглядит курносым. Это потому, что носовые кости у ребенка еще не развиты.
- Челюсти и зубы пропорционально намного меньше остальной части лица, опять же потому, что они еще не до конца развиты. Правило, применимое к изображению взрослых — когда глаза изображаются примерно посередине лица, — не действует в случае с ребенком, у которого глаза располагаются намного ниже.
- У очень маленьких детей лоб обычно высокий и широкий, уши и глаза очень крупные, нос маленький и курносый, скулы округленные, а рот и челюсть очень маленькие.
- Волосы тоньше, даже если они густые, так что форма головы видна намного отчетливее.



Пошаговое упражнение

Передать сходство с изображаемым объектом бывает довольно трудно, так же как выбрать точку зрения, с которой рисовать лицо. Определенный ракурс помогает передать характер человека, которого вы рисуете. Агрессивные люди смотрят вверх или строго вперед, при этом подбородок поднят. Люди с более мягким характером обычно опускают взгляд, как вот этот мальчик. Давайте выполним пошаговое упражнение, рисуя его лицо.

Шаг 1

Прежде чем вы начнете, взгляните в целом на форму головы. Изучите ее внимательно: очень важно, чтобы вы передали пропорции правильно.

Теперь сделайте набросок, наметив область волос и расположение глаз, носа и рта.

Шаг 2

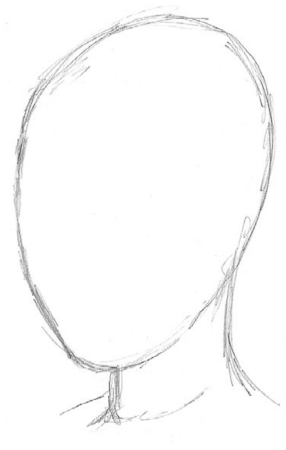
Обозначьте форму ушей, глаз, носа, рта и еще несколько деталей, таких как волосы и шея.

Шаг 3

На заключительном этапе вы должны обозначить тени, структуру волос и рубашки и тоновые переходы теней вокруг глаз, носа и рта, чтобы выделить черты лица. Вы заметите, что линии штриховки идут в разных направлениях. Нет единственно «правильного» способа выполнить это. В своих собственных рисунках вы можете попробовать выполнять штриховку в одном направлении, в разных направлениях, изображать тени вокруг или вдоль контуров лица, а там, где необходимо, растушевывать или смягчать тени, пока они из линий не превратятся в мягкий серый тон. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите достичь. Более мягкие, гладкие тона дают фотографический эффект, а резкие линии вносят живость.

КАК НАРИСОВАТЬ ГОЛОВУ: БАЗОВЫЙ МЕТОД

Когда вы начинаете рисовать портрет, то всегда должны помнить о базовых формах головы и ее областях. В приведенном ниже упражнении я описываю пять базовых шагов. Они помогут вам изобразить четкую форму головы, над которой вы затем сможете поработать, внося едва заметные индивидуальные черты и формы, которые сделают ваш рисунок максимально реалистичным.



Шаг 1

Определите общую форму головы или черепа и то, как она соединена с шеей. Она может быть круглой, вытянутой с тонкой шеей или квадратной с мощной шеей. Точное определение формы головы на начальном этапе облегчит вам всю дальнейшую работу.

Шаг 2

Уточните, как волосы уложены на голове и в какой они пропорции по отношению ко всей голове. Сделайте общий набросок, не концентрируясь на данном этапе на деталях.

Шаг 3

Теперь определите основную форму и расположение отдельных черт лица, начиная с глаз. Убедитесь, что вы правильно зафиксировали их уровень, размер и общую форму, включая брови.

Дальше идет нос, его форма (курносый, прямой, широкий или узкий), его наклон и расстояние, на которое он выступает от лица.

Теперь взгляните на рот, измерьте его ширину и толщину, не забывая поместить его правильно относительно подбородка.

Шаг 4

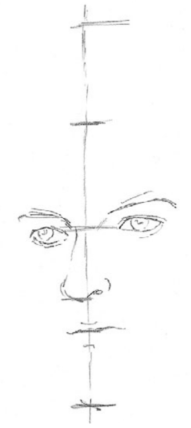
Овал лица передан тенями в виде штриховки на лице. Просто наметьте внешнюю границу и сконцентрируйтесь на правильной передаче общих черт.

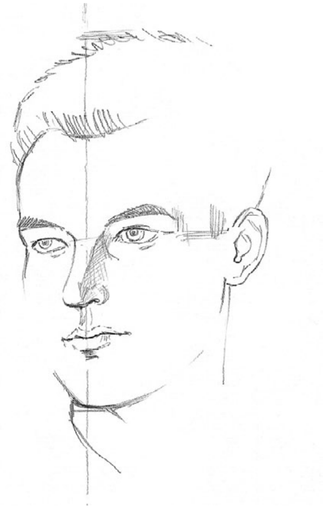
Шаг 5

Выполните тонировку всей головы, отметив для себя, какие области темнее, а какие — светлее, и соответственно выделяя первые и смягчая вторые.

КАК НАРИСОВАТЬ ГОЛОВУ: ПРОДВИНУТЫЙ МЕТОД

Альтернативный метод — начинать рисовать с центра лица и двигаться к внешним краям головы. Начните с того, что проведите вертикальную линию по центру листа, а затем сделайте отметку вверху и внизу. Теперь следуйте пошаговой инструкции, указанной ниже. При выполнении упражнения внимательно смотрите на свою модель.





Шаг 1

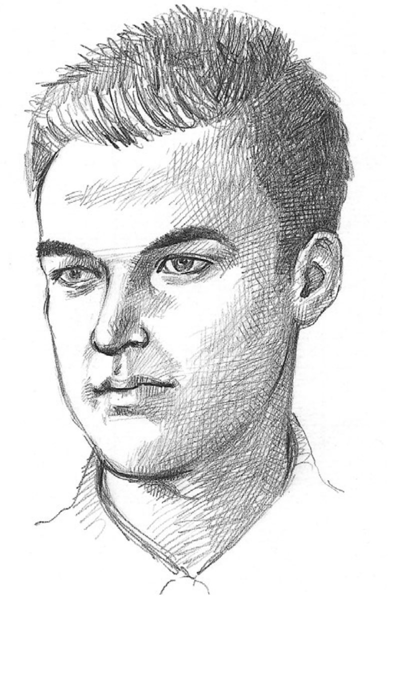
Проведите горизонтальную черту, помечающую уровень глаз, где-то посередине между вашей верхней и нижней отметками. Сделайте грубый набросок формы глаз и их расположения.

Шаг 2

Дорисуйте форму глаз и бровей. Обратите внимание на то, что глаз, расположенный ближе к вам, выглядит больше, чем другой. Постарайтесь определить точку, в которой дальняя бровь достигает края головы с вашей точки зрения.

Шаг 3

Обозначьте форму теней, пролегающих на той половине лица, которая обращена к вам. Не делайте линии слишком жирными.



Шаг 4

Начните затенять те области, которые более заметно выделяются. Аккуратно выполняйте штриховку на лице — особенно вдоль носа и над верхней губой, — так чтобы там, где имеется сильный контраст, вы усиливали штриховку, а там, где его меньше, смягчали, при необходимости даже стирая ее. Осторожно создавайте световые переходы, чтобы передать постепенную смену от темного к светлому тону.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Всегда старайтесь в точности воссоздать то, что вы видите перед собой, и ничего лишнего. Доверьтесь своим глазам. Они всегда очень точны.

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТЫ

В приведенных ниже примерах рисунков детских голов главным фактором, на который следует обратить внимание, является простота лиц. Здесь почти нет прямых линий, только закругленные, передающие припухлость черт детского лица. Отдельные черты лица также не сильно выделяются на общем фоне, лишь слегка выступая вперед. Всегда сложно точно передать детские лица, так как там особо и нечего рисовать.

Также обратите внимание на то, что нос и рот у детей расположены ближе друг к другу, чем у взрослых, на следующей странице. Рисунки детских лиц в профиль демонстрируют, насколько мало выступают нос и подбородок от линии лица, а область волос всегда кажется довольно большой по сравнению с остальной частью головы.

Хотя все эти дети выглядят по-разному, но всех их объединяет очень простая форма глаз, носа и рта, у всех круглые лица и мягкие, густые волосы. Нарисовать лица таких маленьких детей бывает непросто по многим причинам. В первую очередь вам придется решить, на чем сделать наибольший акцент, ведь если вы ошибетесь, то не сможете передать юный возраст ребенка. Линии должны быть мягкими и плавными, чтобы передать нежность и мягкость кожи и черт ребенка.

Линии и штрихи, выполненные при изображении лица взрослого человека, более сложные, но в то же время и более определенные. Сразу же выделите самые характерные черты лица. Для этого вы должны сконцентрироваться главным образом на взаиморасположении глаз, носа и рта, а затем на общей форме головы. Не расстраивайтесь, если поначалу ваш рисунок будет больше напоминать карикатуру, так как всегда проще смягчить и сгладить формы, чем усилить их. Пожилые лица несут на себе более заметный отпечаток характера по сравнению с молодыми лицами. Альтернативный метод работы — начать рисовать с центра лица и двигаться к его внешним краям. Начните с того, что проведите вертикальную линию по центру листа, а затем сделайте отметки вверху и внизу. Теперь следуйте советам, приведенным ниже. Во время выполнения упражнения внимательно смотрите на свою модель.

Лица двух более молодых мужчин изображены с помощью четких и резких линий, в то время как лица пожилых мужчин выглядят не так энергично из-за более дряблой кожи лица и резких линий морщин. Обратите внимание на то, как с возрастом волосы становятся тоньше и теряют блеск — а иногда и вовсе исчезают с головы!

Пожилая женщина выглядит намного более хрупкой. У более молодой женщины четкие, выделяющиеся черты лица, а признаки старения не столь очевидны.

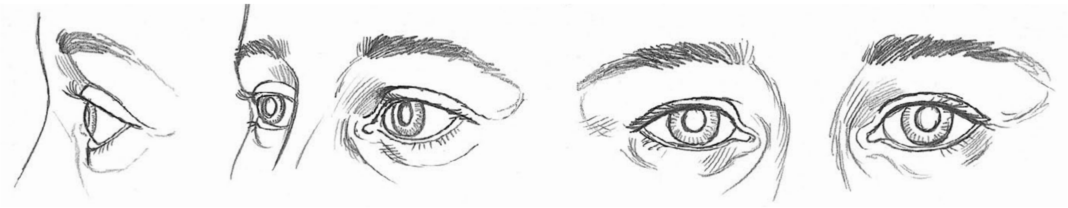
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Будьте внимательны, когда рисуете смуглую кожу. Здесь вы должны задействовать более широкий спектр тонов, делая постепенный и незаметный переход, чтобы не потерять чувства формы и структуры.

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЦА

ГЛАЗА

Если рисовать лицо в профиль, то глаз имеет довольно простую форму.



Вид в профиль

Веки должны выступать за линию глазного яблока: если бы было по-другому, то глаз бы не закрывался.

Поворот в три четверти

Обратите внимание на разницу форм глаз. Дальний глаз ближе к виду в профиль, так как с внешней стороны веко выступает за глазное яблоко. Если посмотреть на ближний глаз, то так как внутренний уголок глаза виден, его форма более правильная. Дальняя бровь короче ближней.

Вид в фас

С этого угла глаза более-менее являются зеркальным отражением. Расстояние между ними такое же, как ширина глаза. Обратите внимание на то, что обычно от одной восьмой до одной четверти радужной оболочки глаза закрыто верхним веком, а ее нижняя линия буквально касается нижнего века.

НОС

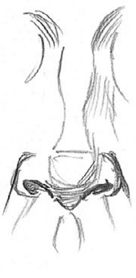
Нос, нарисованный с разных углов, может существенно отличаться по форме. У очень молодых людей ноздри обычно расставлены широко.

Вид в профиль

Главное внимание здесь следует уделить форме ноздри и ее расположению по отношению к кончику носа.

Поворот в три четверти

Общая форма носа не изменилась, но расположение кончика по отношению к ноздре — да.



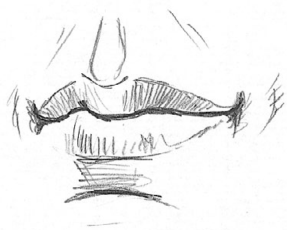
Вид в фас

Единственные заметные формы — это передняя поверхность носа и его кончик. Ноздри в данном случае наиболее выделены, так что обратите внимание на их расположение.

РОТ

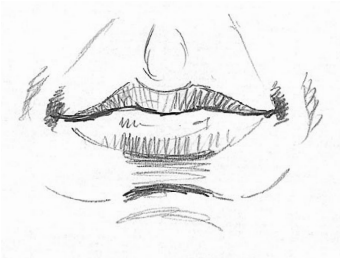
Вид в профиль

Линия рта (где губы раскрываются) здесь самая короткая. Обратите внимание, какая губа выступает больше или они выступают одинаково.



Поворот в три четверти

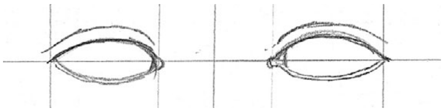
Этот поворот влияет на разницу в изгибе верхней и нижней губы. Ближняя к нам часть губ видна полностью, в то время как дальняя укорочена.



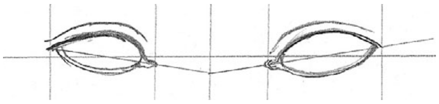
Вид в фас

Этот вид нам наиболее знаком. Здесь очень важно точно изобразить линию рта: вы должны правильно соблюсти все пропорции, иначе губы будут выглядеть неверно.

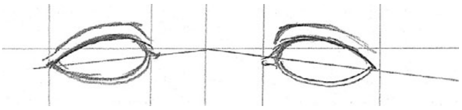
Угол, под которым глаза расположены по отношению друг к другу.



Расположены ли они прямо от уголка до уголка?



Расположены ли внутренние уголки глаз ниже внешних?



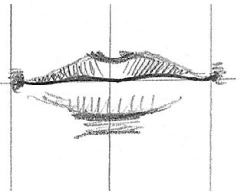
Расположены ли внешние уголки глаз ниже внутренних?

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

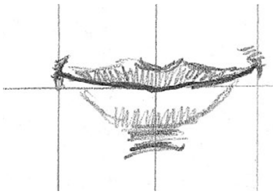
Не забывайте обращать внимание на линию роста волос, так как правильная ее передача повлияет на точность образа — она ровная или изогнутая?

Замеры, которые вы сделали в предыдущих упражнениях, помогут вам точно изобразить пропорции отдельных черт лица. Когда вы грубо наметили, где начинается и заканчивается каждая деталь лица, внимательно посмотрите на форму каждой из них, а затем нарисуйте.

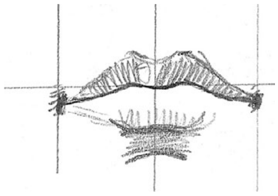
Глаза — это та часть лица, которая делает человека узнаваемым, а уже потом идут рот и нос. Остальные черты лица зависят от типажа вашей модели. Иллюстрации на этой странице демонстрируют основные точки и пропорции, которые следует соблюдать, когда вы рисуете отдельные черты лица.



Линия рта — абсолютно ли она прямая?



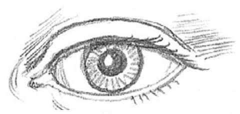
Уголки рта подняты вверх?



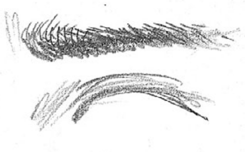
Опущены вниз?

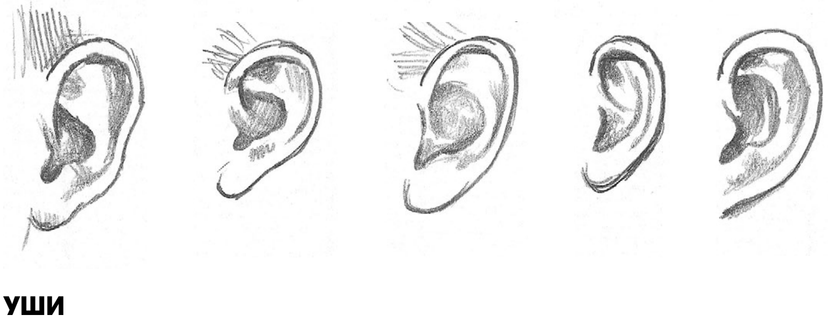
ГУБЫ
Они тонкие?
Толстые?

Веки
Они узкие?
...или широкие?



Брови
Они изогнуты?
...или прямые?

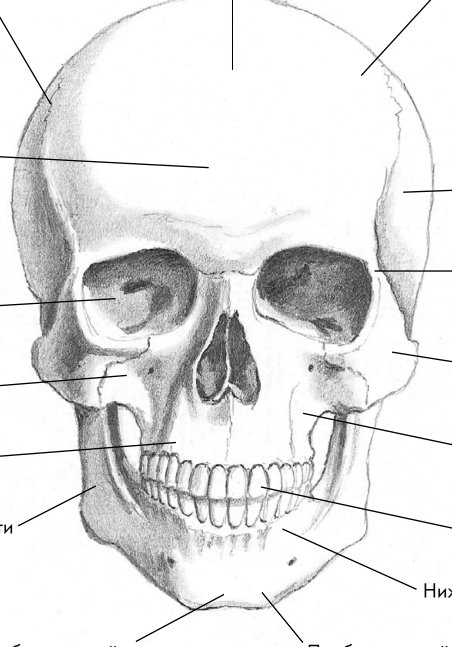


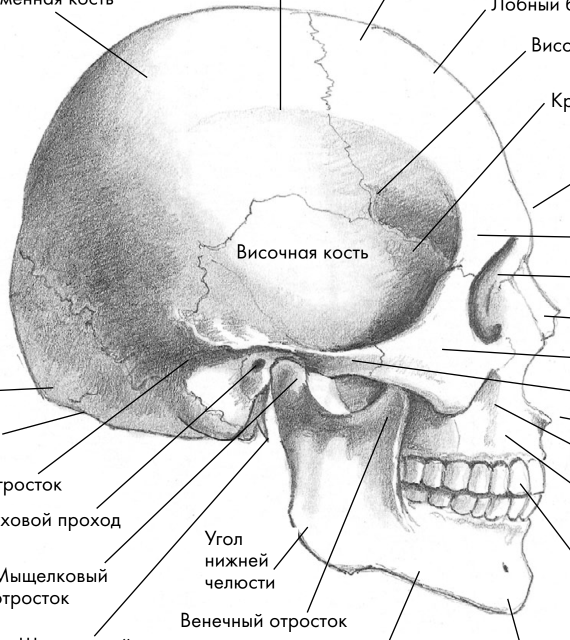


УШИ
Здесь встречается самое большое разнообразие форм; выше представлено несколько примеров для сравнения.

КОСТИ ГОЛОВЫ

Когда рисуете портреты, вы должны помнить о том, что то, что мы видим, образовано теми структурами, которые спрятаны от глаз. Это относится к костям, которые скрыты под кожей и мышцами. Знание структуры черепа необходимо для того, чтобы рисовать хорошие портреты. Посмотрите на части черепа, изображенного на этих рисунках, и попробуйте найти их у себя, нащупав рукой.

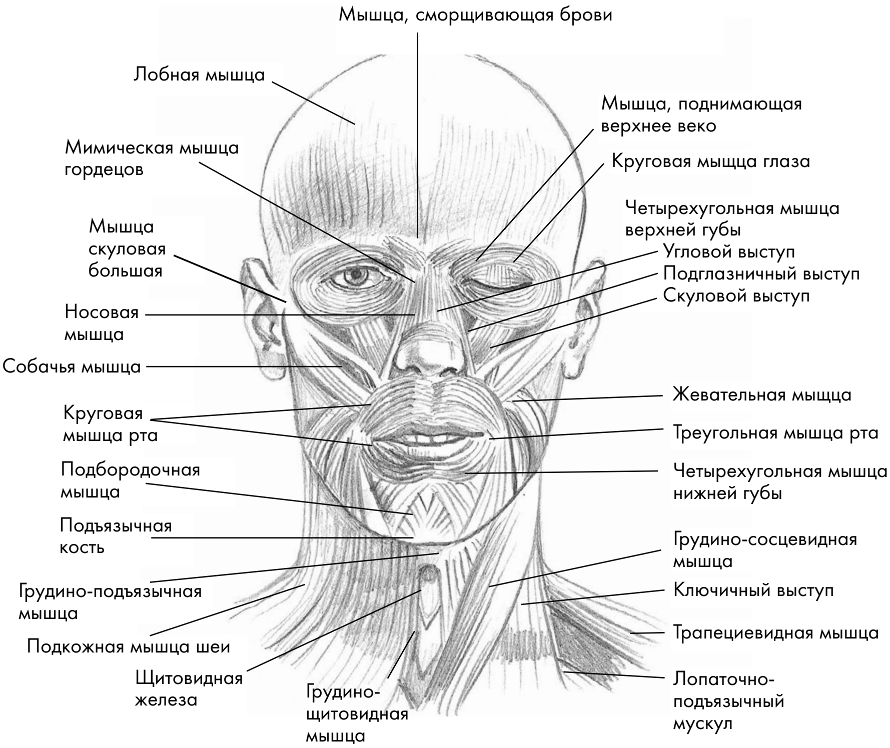


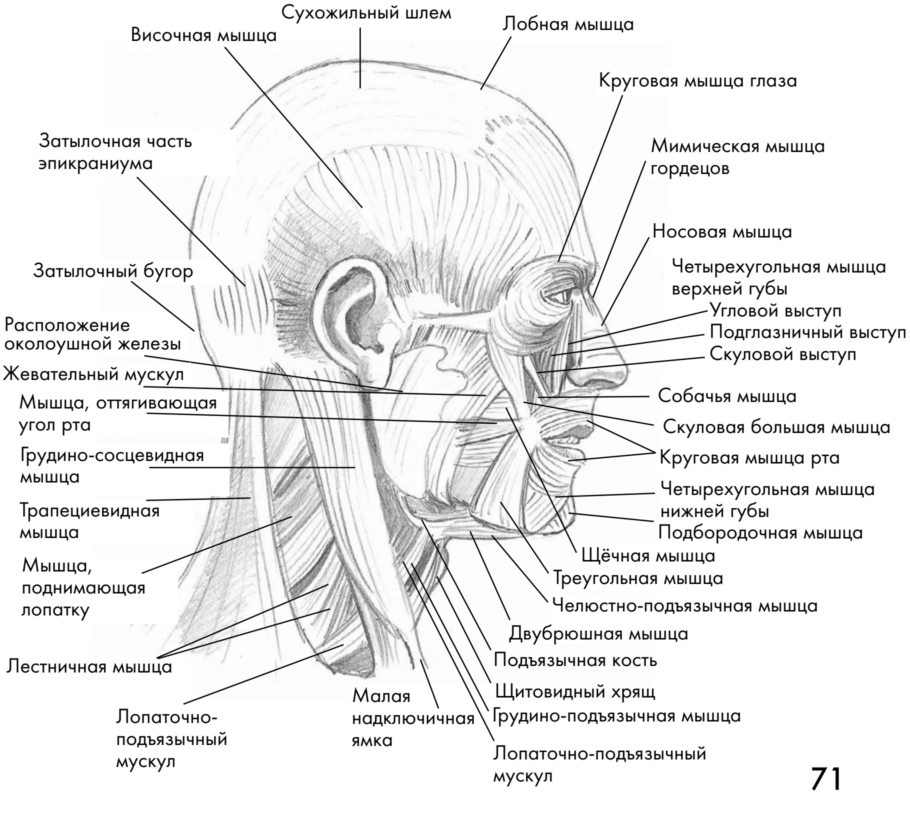


МЫШЦЫ ГОЛОВЫ

Движение и выражение — два важнейших элемента портретного искусства, и оба эти элемента управляются мышцами. Важно знать, где расположены мышцы и как они ведут себя, когда мы рисуем портрет, отражающий характер и индивидуальность. Изучите внимательно эти иллюстрации и пояснения к ним.

Мышца/Функция
Мышца, сморщивающая брови: соединяет брови вместе.
Круговая мышца глаза: закрывает глаза.
Четырехугольная мышца верхней губы: поднимает верхнюю губу.
Круговая мышца рта: закрывает рот и сморщивает губы.
Подбородочная мышца: двигает кожу подбородка.
Жевательная мышца: сокращаясь, поднимает вверх нижнюю челюсть; резко закрывает рот.
Затылочная часть эпикраниума: сокращаясь, направляет назад сухожильный шлем и кожу.
Лобная часть эпикраниума: двигает кожу на макушке головы.
Мышца, сжимающая нос: сужает ноздри; сокращаясь, опускает нос вниз.
Мышца, поднимающая угол рта: поднимает угол рта.
Мышца скуловая большая: резкое поднятие уголков рта.
Мышца, опускающая угол рта: опускает угол рта.
Мышца, опускающая нижнюю губу: резкое опускание нижней губы.
Мышца, оттягивающая угол рта: боковое натяжение угла рта.





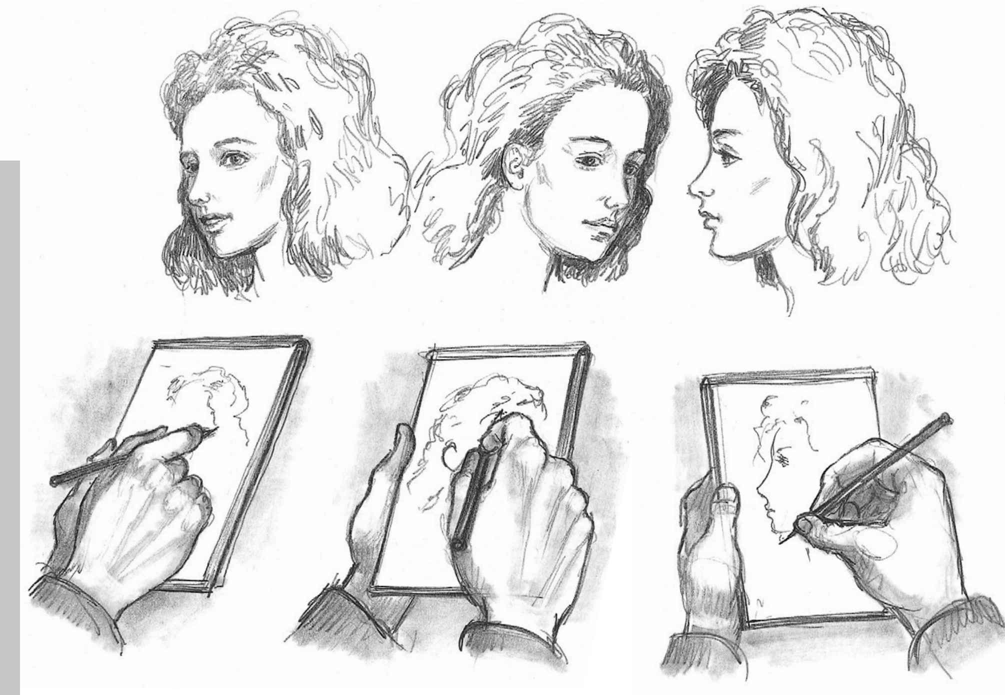
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТА

Когда вы уверены в своей способности точно отобразить черты лица конкретного человека, тогда пришло время нарисовать портрет в натуральную величину. Кто-то, быть может, сделает вам такой заказ, но, скорее всего, вам придется взять инициативу в свои руки, особенно поначалу.

Вам предстоит договориться со своей моделью о количестве сеансов позирования и их продолжительности. Двух или трех сеансов продолжительностью от 30 минут до часа будет вполне достаточно. Желательно, чтобы ваша модель не слишком заскучала во время позирования, так как скука может отразиться на ее лице и вашем портрете.

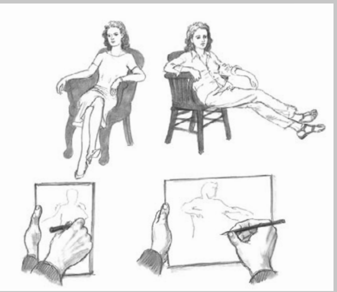
Как только вы определились с расписанием, пришло время начать работу. Прежде всего сделайте с разных точек зрения несколько набросков лица и головы плюс набросок туловища, если это необходимо. Старайтесь отобразить форму и контуры четко и определенно. Кроме того, сделайте несколько фотоснимков: вид спереди и с поворотом в три четверти, а также желательно вид в профиль.

Вся эта информация поможет вам решить, какой вид лучше выбрать и в каком объеме вы собираетесь изобразить фигуру человека. Предварительный эскиз также поможет вам почувствовать, как точнее отобразить черты лица, и сформулировать для себя идеи относительно того, что вы хотите увидеть в итоге. Смена освещения и выражения лица дадут разные варианты черт лица. Вам придется определиться, какие именно из этих вариантов вы включите в свой портрет.



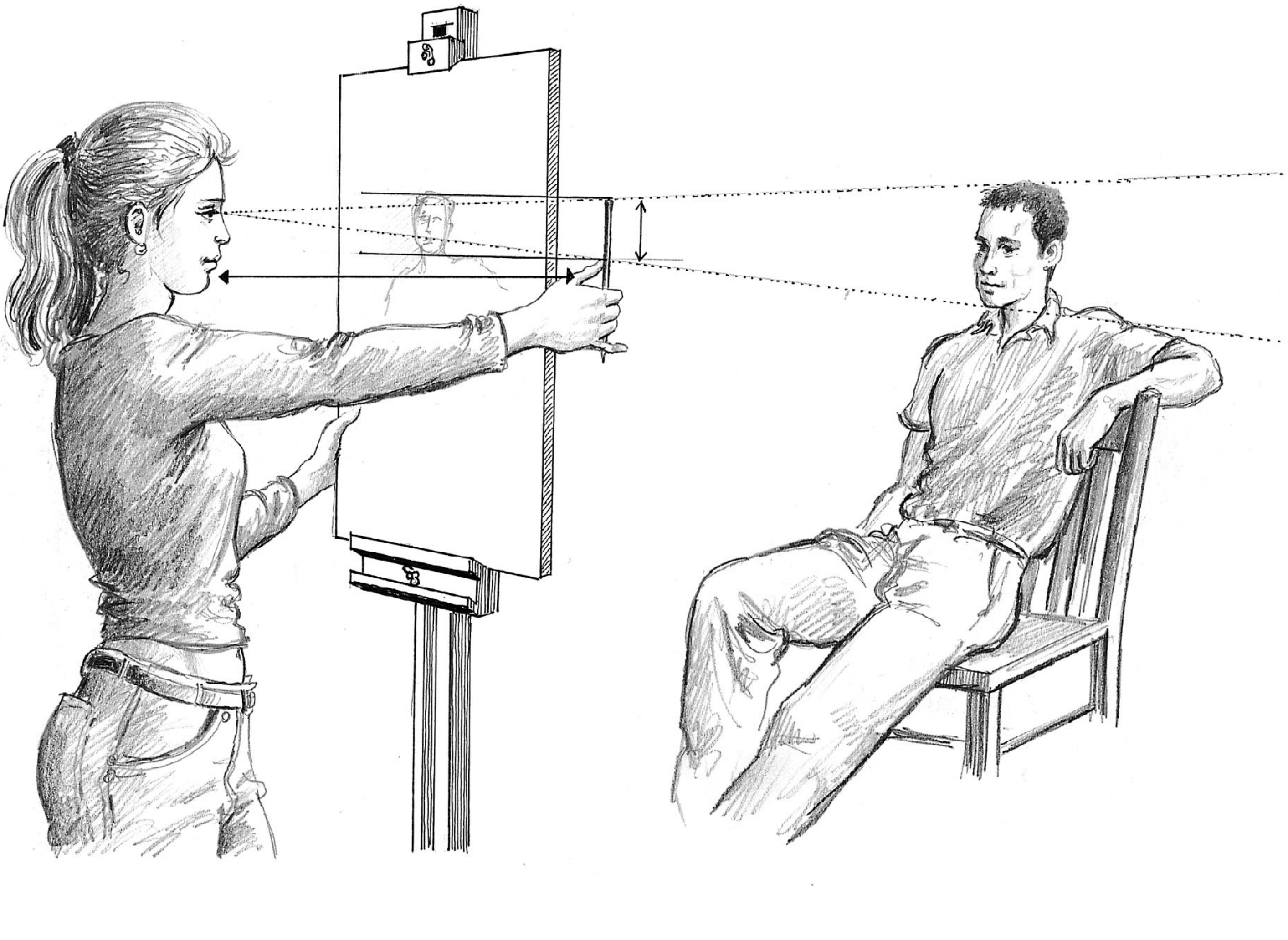
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Выберите позу модели. Если вы решили посадить модель на стул или включить в рисунок какой-то другой реквизит, изобразите стул или другой реквизит в своих набросках.



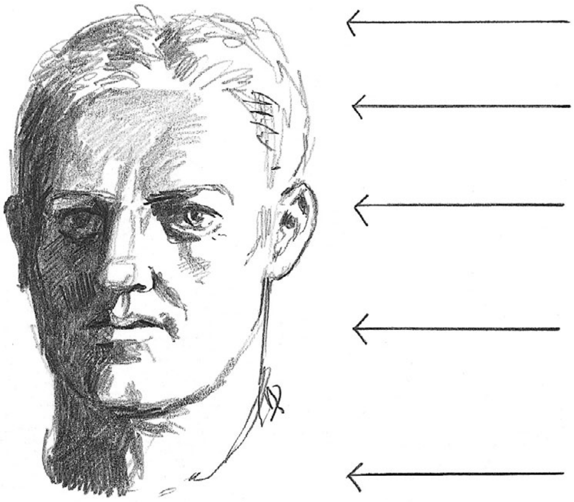
Правило большого пальца
Когда вы рисуете портрет, оценивая размеры фигуры и головы с того места, где вы стоите, то пропорции можно снять, используя правило большого пальца. Сделайте замеры, вытянув руку вперед и удерживая в ней карандаш вертикально, параллельно мольберту (см. рисунок ниже). Как только вы сделали замеры, перенесите их на бумагу. Вы должны убедиться в том, что сделали все замеры одинаковым способом: сохраняли одно и то же расстояние модели и карандаш держали на вытянутой руке. Данный метод поможет вам довольно точно воссоздать все пропорции. Если же вы отклонитесь в чем-то, то все пропорции будут нарушены.

Правило большого пальца можно также применять, рисуя портрет больших форматов, выходя за пределы установленных пропорций. Но это могут пытаться делать лишь опытные художники. Для тех же, кто только начинает учиться рисовать, будет полезно и поучительно нарисовать фигуру и черты лица намного крупнее, чем позволяет правило большого пальца, предпочтительнее в пропорциях, превышающих натуральную величину, для того чтобы ошибки были особенно заметны и чтобы после этого были сделаны необходимые поправки.



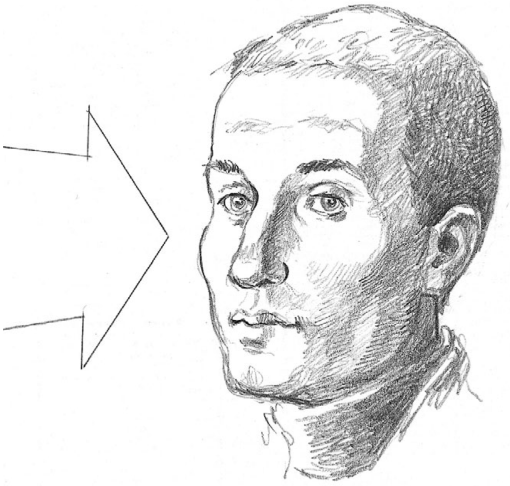
ОСВЕЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТА НА ПОРТРЕТЕ

На любой портрет всегда влияет степень освещенности, при этом не важно, какой вы используете свет — искусственный или естественный. Художник Жан Огюст Доминик Энгр описывал классический вид освещения, как «освещенность модели почти ровно спереди, слегка сверху и слегка сбоку». У этого метода есть большое достоинство, особенно для тех, кто только начинает рисовать портреты: он обеспечивает четкий обзор лица, но также позволяет вам видеть лицо модели сбоку, так что все черты лица отчетливо просматриваются.



Свет, падающий точно сбоку, создает драматический эффект, образуя слева заметные, хорошо прочерченные тени, которые резко подчеркивают черты левой стороны лица.

Свет, падающий строго сверху, также резко очерчивает линии и объемы, хотя в целом эффект сглажен по сравнению с предыдущим примером. Тени выделяют брови, скулы и слегка смягчают линию подбородка и нижнюю часть лица.



Освещенность лица спереди и с одного бока (как рекомендовал Энгр) образует очень ровную конфигурацию теней — в данном случае с правой стороны — и четко выделяет структуру черепа.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

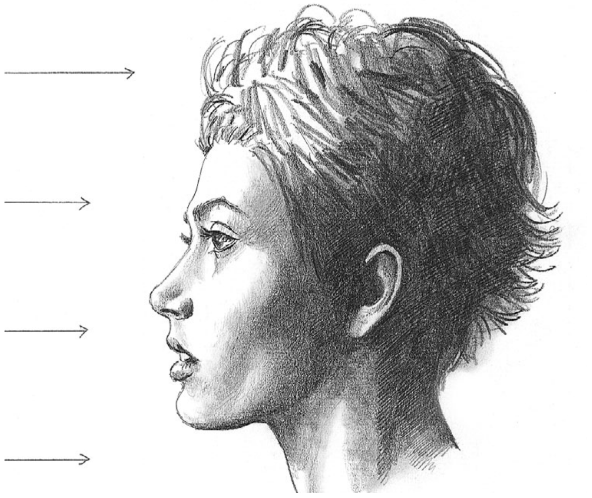
Как показывает серия рисунков, прямой падающий свет может сильно изменить лицо. Те же принципы применимы и в отношении фигур и объектов. Поэкспериментируйте самостоятельно, используя маленькую лампу или свечи. Разместите предметы или модель под разными углами или меняя расстояния от источника света и отметьте разницу.

Используя искусственное освещение, вы можете контролировать направленность и количество света, в этом случае вы также будете защищены от капризов погоды. Чтобы добиться удовлетворительных результатов, вам понадобятся только несколько настольных ламп с подвижным корпусом и большие листы белой бумаги, чтобы отражать свет.

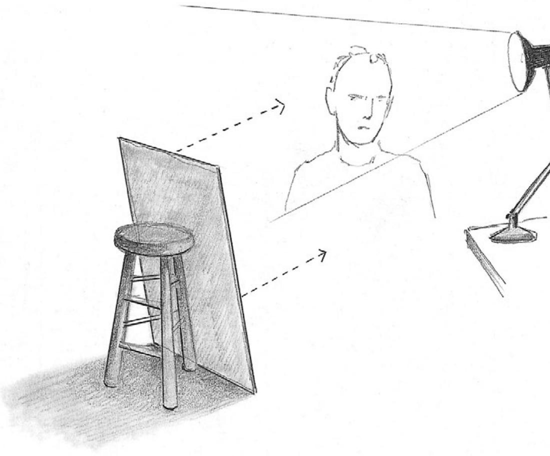
Когда вы ставите свет позади модели, будьте предельно аккуратны. Несмотря на то что такое освещение дает лишь едва заметные тени, есть опасность нарисовать один лишь силуэт, если свет будет слишком сильным. Обычно частичное отражение света, падающего с другой стороны, создает более интересные формы.

Единственный вид прямого освещения, который не очень пригоден для работы, это свет, направленный на лицо снизу вверх, так как в этом случае лицо становится плохо различимым.

Этот вариант освещенности — спереди и сверху — также был признан в некоторой степени благодаря Энгру. Легкий наклон головы позволяет теням мягко падать на дальнюю часть лица.



Освещение лица модели спереди резко очерчивает черты лица, погружая область волос и затылка в глубокую тень.

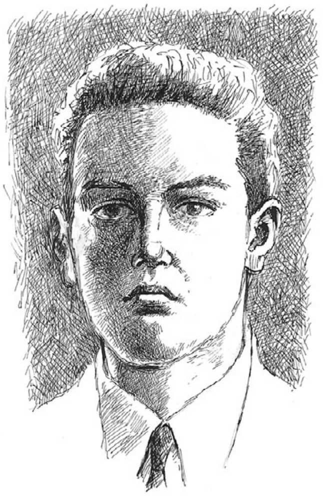


Освещение сзади редко применяется при создании портретов, хотя данный рисунок был выполнен вполне достойно. Главное здесь — не переусердствовать. Отраженный свет можно использовать, чтобы убрать с лица лишние тени. Если вы хотите попробовать этот способ, разместите большой белый лист картона или бумаги напротив источника света.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ШТРИХОВКИ

Существуют различные способы создания выразительных портретов за счет применения разной техники. Здесь представлено несколько вариантов рисунков головы молодого человека, которые демонстрируют вам некоторые стилистические возможности.

Тонировка была выполнена с помощью ластика для растушевки, размазывая карандаш до такой степени, чтобы добиться более мягкого, постепенного тонового перехода на затененных областях лица.



Метод, используемый здесь, с применением туши требует времени. Затененные области аккуратно нанесены с помощью различных видов поперечной штриховки и произвольных штрихов, создавая ощущение массивности головы.

С помощью кисти и туши или акварели одного цвета вы добавите своему портрету ощущение живописного полотна.

При использовании этого метода старайтесь, чтобы штрихи были не слишком резкими.

В этом рисунке тушью не было никаких попыток изобразить тени.

Нарисованный открыто и в общих чертах, этот портрет написан очень быстрым способом, требующим уверенного владения карандашом.

Последний способ демонстрирует в основном ту технику, главная цель которой — зафиксировать форму, а не добиться схожести. Как только вы изобразили черты и тени на лице, займитесь техническим упражнением, очень плавно рисуя контуры и стараясь не отрывать карандаша от бумаги.

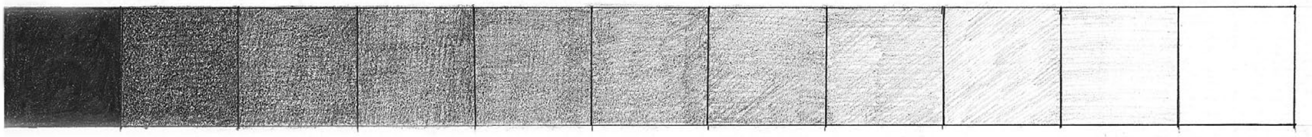
Затем с помощью ластика для растушевки проработайте тени, добиваясь плавного их перехода с максимально возможными очерченными границами.

ТЕХНИКА ШТРИХОВКИ

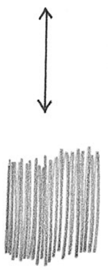
Карандаш и графит

Карандаш — самый простой и наиболее очевидный инструмент, с помощью которого можно начинать изучение техники рисования. Попробуйте выполнить ряд простых «разогревающих» упражнений. Их можно практиковать в любую свободную минуту. Такая практика очень полезна для овладения техникой.

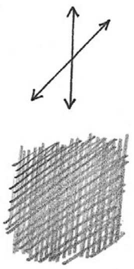
С помощью карандаша нарисуйте длинный ряд квадратов шириной примерно 2,5 см. Заштрихуйте каждый квадрат, начав рисовать с самого черного. А каждый следующий квадрат делайте слегка светлее предыдущего, постепенно заштриховывая каждый квадрат по возможности одинаковыми штрихами и делая все более легкие штрихи, пока вы не дойдете до белой бумаги.



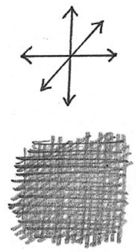
Рисуем тени с помощью поперечной штриховки



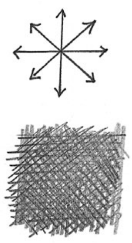
1. Вертикальные штрихи, расположенные близко друг к другу.



2. Диагональные штрихи справа налево и сверху вниз, нарисованные поверх вертикальных штрихов.



3. Горизонтальные штрихи, нарисованные поверх штрихов, показанных на рисунках 1 и 2.

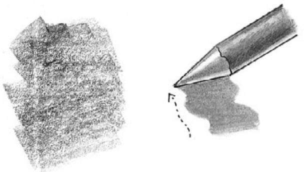


4. Затем выполните наклонные штрихи слева направо и сверху вниз поверх штрихов, показанных на рисунках 1, 2 и 3.

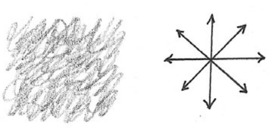
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Гладких и ровных теней можно добиться с помощью ластика для растушевки.

Для следующих двух упражнений попробуйте воспользоваться графитовой палочкой; их также можно выполнить с помощью хорошо заточенного мягкого карандаша.



Приложите к бумаге боковую сторону кончика графита или карандаша и выполните гладкие, смазанные штрихи.

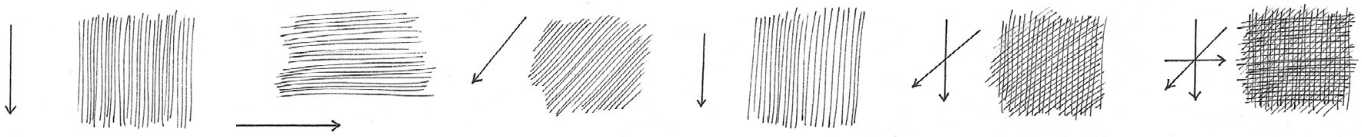


Также можно добиться неплохого эффекта, используя край графита или карандаша и работая им в разных направлениях.

ТЕХНИКА ШТРИХОВКИ

Ручка и тушь

Здесь представлен целый спектр упражнений с использованием ручки, но, конечно же, этот инструмент следует применять более аккуратно и осторожно, чем карандаш, чтобы ее кончик не застрял на бумаге.



1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

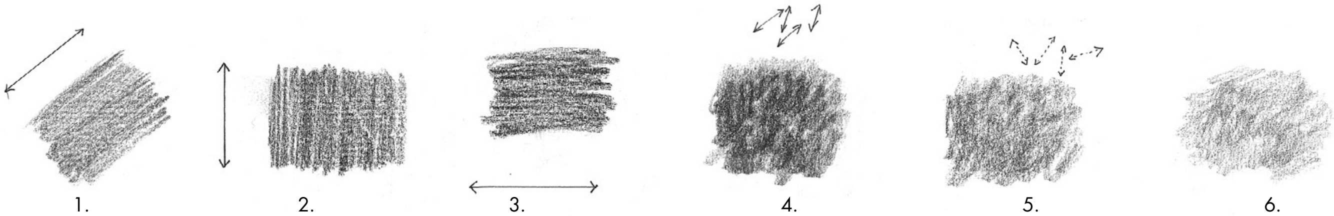
1. Вертикальные линии, расположенные близко друг к другу в одном направлении.
2. Горизонтальные линии, расположенные близко друг к другу в одном направлении.
3. Наклонные линии, расположенные близко друг к другу в одном направлении.

Повторите, как показано выше, только в этот раз накладывая штрихи друг на друга:

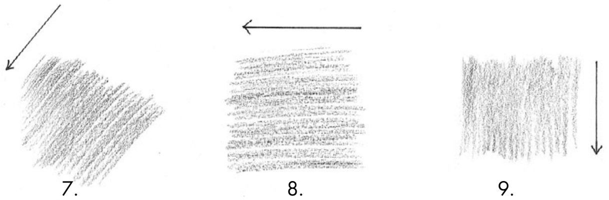
4. Нарисуйте вертикальные линии.
5. Нарисуйте наклонные линии поверх вертикальных.
6. Нарисуйте горизонтальные линии поверх наклонных и вертикальных линий.
7. Нарисуйте наклонные линии под углом 90 градусов по отношению к последним нарисованным вами наклонным линиям поверх трех предыдущих вариантов, чтобы создать тень.
8. Рисуйте отдельные кусочки из коротких штрихов в разных направлениях, стараясь расположить их ближе друг к другу.
9. Нарисуйте маленькие линии с нахлестом во всех направлениях.
10. Нарисуйте линии, повторяющие контуры формы, размещая их близко друг к другу. Дополнительно нарисуйте наклонные линии поверх этих контурных линий.
11. Нарисуйте множество точек, чтобы изобразить затененные области.

Тонировка с помощью мела

Следующая серия упражнений похожа на те, что вы только что делали, но требует от вас дополнительного внимания, чтобы не размазать наносимые вами штрихи. Главное здесь не использовать гладкую бумагу. Выберите бумагу с такой структурой, чтобы мел цеплялся за ее поверхность.



1. 2. 3. 4. 5. 6.

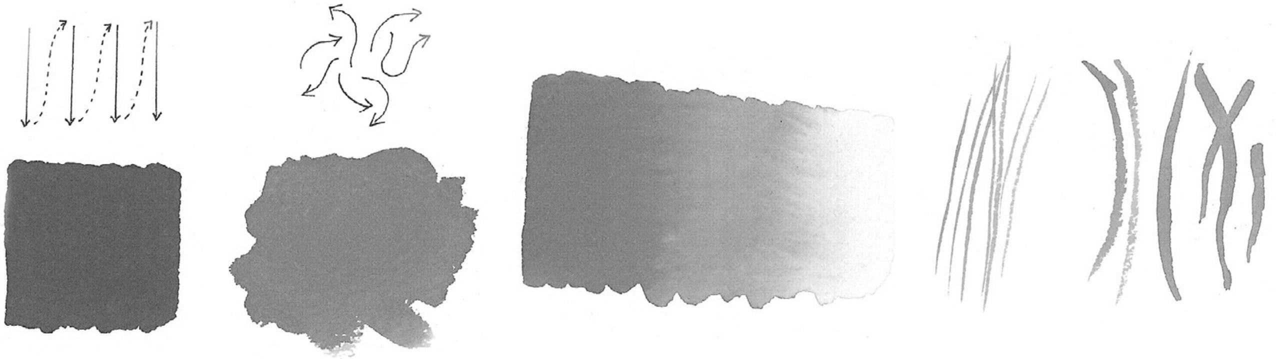


7. 8. 9.

1. Наклонная тонировка в двух направлениях.
2. Вертикальная тонировка в двух направлениях.
3. Горизонтальная тонировка в двух направлениях.
4. Тонировка в разных направлениях, выполненная густо.
5. Тонировка в разных направлениях, выполненная менее густо.
6. Тонировка в разных направлениях, очень легкая.
7. Тонировка в одном направлении под наклоном.
8. Тонировка в одном направлении горизонтально.
9. Тонировка в одном направлении вертикально.

Кисточка и акварель

Лучший способ начать работать с кисточкой и акварелью — это попробовать выполнить эти простые упражнения. Кисточка должна содержать заметный объем воды и краски, так что сперва смешайте щедрое их количество на палитре или в блюдце и используйте бумагу, которая не будет коробиться от воды.



С помощью кисточки, смоченной в туши или акварели, разведенной в воде, делайте максимально ровные мазки на акварельной бумаге.

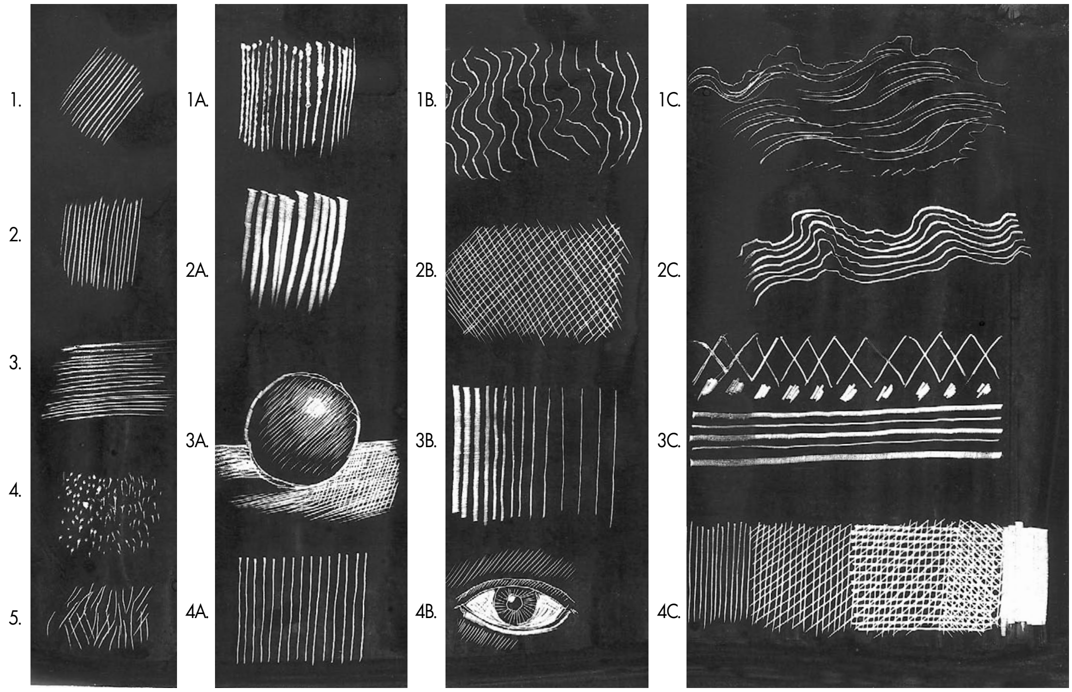
Повторите то же самое, только в этот раз водя кисточкой во всех направлениях.

Наберите побольше краски кисточкой, а затем постепенно добавляйте воды, так чтобы тон становился слабее. Продолжайте работать кисточкой, пока она полностью не высохнет и вы не используете остатки краски.

Попрактикуйтесь в рисовании мягких линий с помощью кисточки и воды.

Доска для вырезания

Возьмите нож для вырезания с тонким наконечником и с закругленным краем и попробуйте свои силы на доске для вырезания. Инструмент с закругленным краем позволит вам нанести более широкие, толстые линии, как видно на рисунках, представленных внизу.



1. Наклонная тонкая линия.
2. Вертикальная тонкая линия.
3. Горизонтальная тонкая линия.
4. Короткие насечки.
5. Короткие насечки и штрихи.

1A. Более толстые вертикальные линии.
2A. Еще более толстые вертикальные линии.
3A. Нарисуйте мяч, затем зачистите поверхность, чтобы показать его более светлую сторону.
4A. Тонкие, равномерно расположенные вертикальные штрихи.
1B. Вырезанные волнистые линии.
2B. Тонкие поперечные линии.
3B. Постепенный переход от толстых к тонким линиям.
4B. Нарисуйте глаз, а затем вырежите более светлые области вокруг глаза.
1C. Легко намеченные волнистые линии.
2C. Толстые волнистые линии.
3C. Образец, выполненный из крестиков.
4C. Множественные поперечные линии, усложняющиеся слева направо.

СТИЛИ

На следующих страницах представлена серия портретов, выполненных с применением ранее рассмотренных техник. Некоторые из них более законченные по сравнению с другими, но каждый нарисован в своем особом стиле и передает характер позирующего.

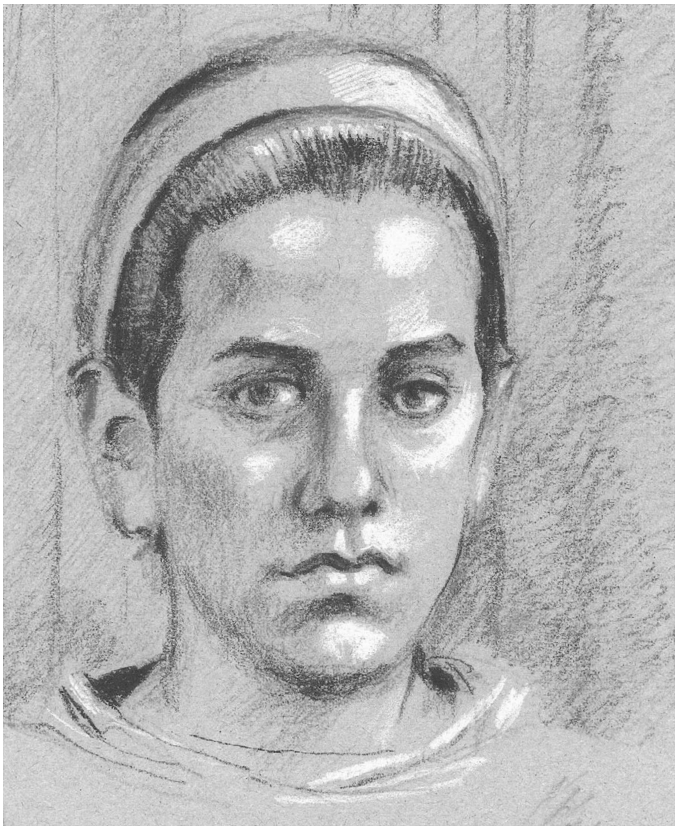
Детали лица упрощены, и большая часть тоновых переходов распылена по рисунку — копии портрета Аристида Майоля, выполненного его товарищем, скульптором Эриком Гиллом. Различная степень выделения контуров помогает передать объем, но это скорее объем барельефной скульптуры.

Этот рисунок, выполненный черным мелом на тонированной бумаге, был сделан примерно за двадцать минут. Стиль довольно простой, а техника — вполне легкая. Лицо было нарисовано без предварительной подготовки, главный акцент сделан на правильном отображении черт лица. Привлекательность портрета достигнута за счет структуры мелкового штриха и красоты волос модели.

Наиболее трудоемким аспектом этого рисунка, выполненного ручкой и тушью (перьевой авторучкой с тонким стержнем на сравнительно тонкой бумаге), было очертить профиль модели. Рисунок следовало закончить быстро, так как модель была доступна лишь на несколько минут: это было занятие студентов, изучающих живопись, которые позировали друг для друга. Главный акцент здесь сделан на контурах лица и головы, с небольшим добавлением тона, в частности на волосах. При создании быстрых рисунков важно сконцентрироваться на каком-то одном аспекте и не пытаться быть слишком старательным.

В этой акварели, выполненной на акварельной бумаге, было использовано большое количество воды, чтобы сохранить тени на лице и смягчить фон. Наиболее интенсивный цвет выбран для изображения кофты и волос. Глаза, нос и рот отмечены более сильным тоном, особенно линия рта и верхние ресницы, брови и зрачки. Такой вид рисунка можно также вполне успешно выполнить, если сначала наложить везде более светлые тона, а потом усилить их более темными.

В данном рисунке максимальный эффект объемности достигается при минимальных усилиях. А объясняется все использованием здесь комбинации трех материалов: коричневого и терракотового карандаша конте, белого мела и тонированной бумаги. Обратите внимание на то, что за счет более темного карандаша конте сильные акценты сведены к минимуму: этого вполне достаточно для того, чтобы понять, что изображено на рисунке, но не более того. Точно так же мел используется только для самых сильных бликов на лице. Полутона наносятся очень мягко. Тонированная бумага во многом облегчает работу художнику, позволяя ему быстро нарисовать портрет, но при этом не потерять в качестве и деталях. Вы обнаружите, что часто бывает полезно вводить на рисунке дальний план, чтобы оттенить более светлую сторону головы.



Учитывая специфику техники вырезания на доске, художник вынужден рисовать наоборот: открывая все светлые области лица и оставляя темные. Эта модель идеальна: ее белый халат обусловливает то, что на рисунке будет масса светлых участков, хотя художнику было сложно определиться, как много внимания следует уделить лицу. Волосы и повязка для волос изображены темными тонами, поэтому здесь потребовалось лишь добавить отдельных световых бликов.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

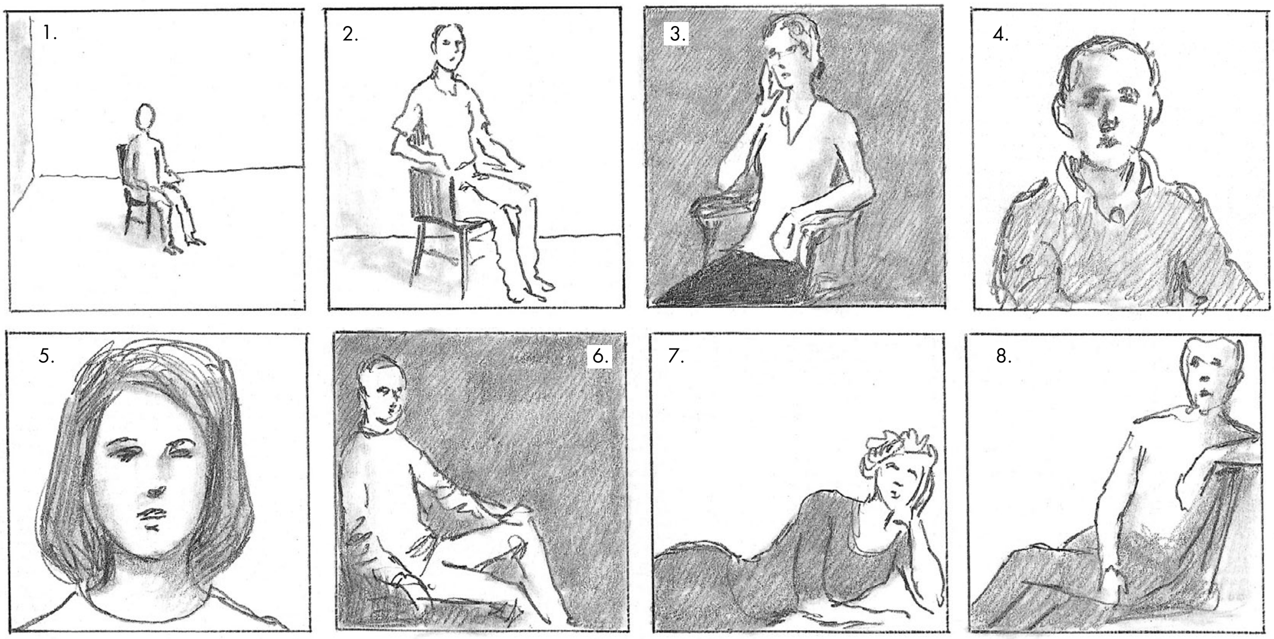
Похожих эффектов, как на доске для вырезания, можно добиться с помощью белого мела и черной бумаги. Попробуйте выполнить такой рисунок в качестве упражнения: оно будет очень полезно для определения баланса между светлыми и темными тонами.

Целый набор цветных фломастеров был использован при создании этого рисунка, непринужденный характер которого достигнут благодаря вариации тонового эффекта. Фломастер — довольно грубый инструмент, поэтому я был аккуратен, оставляя пространство между линиями, за исключением области контуров.

Для этого быстрого наброска была использована обычная авторучка с тонким стержнем. Техника в данном случае напоминает корябание, потому что у художника было всего несколько минут на то, чтобы зафиксировать увиденное на бумаге. Затененные области пришлось довольно просто объединять с темными участками, проходя по ним несколько раз, чтобы заметно усилить тон. Контраст между темными участками и незаштрихованными областями важен для придания рисунку объемности.

РАМКА КАРТИНЫ

Как только вы выбрали объект для рисования, дальше вы должны обдумать постановку. Самое главное здесь — определиться, как вы разместите фигуру в рамках картины. Выбранная поза или взгляд будут иметь существенное значение. Каждая из представленных ниже постановок передает идею или настроение, связанное с изображенным объектом.



1. Чтобы этот сидящий на стуле человек был заметно различим, рисунок должен быть огромным. И для выбора такой удаленности модели от зрителя должна быть определенная причина.

2–5. В этой серии рисунков сторонний наблюдатель с каждым портретом видит изображенного на ней человека все ближе и ближе. Максимально приближенная голова требует от художника точного воссоздания черт лица и его похожести как физической, так и психологической.

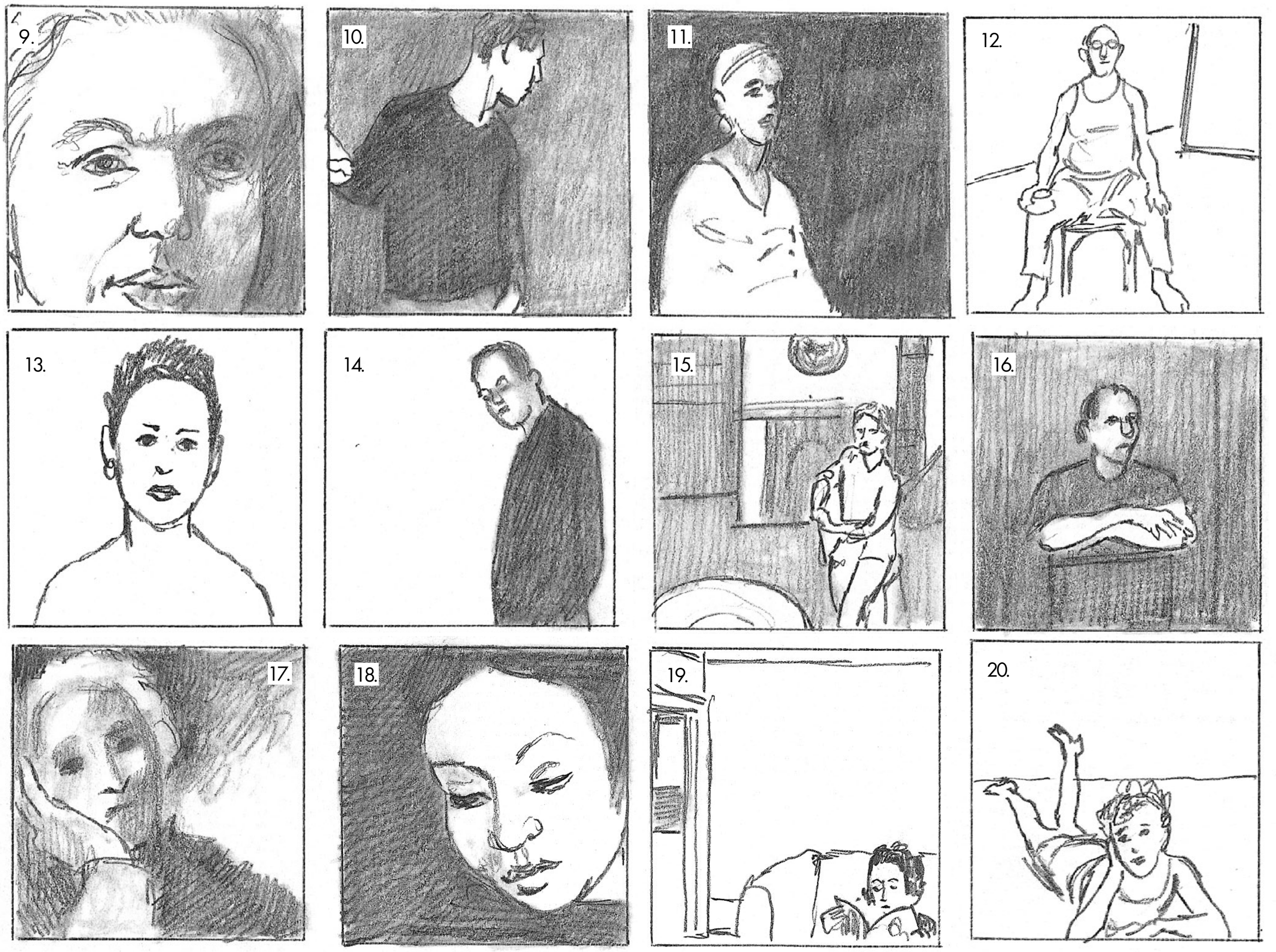
6–8. Сместив фигуру от центра, художник достигает впечатляющего эффекта. Картина становится чем-то большим, чем просто достоверным изображением. И мы начинаем оценивать эту работу с точки зрения эстетики и художественной ценности. Пространство на картине уравновешивает динамизм фигуры или лица.

9. Немногие лица могут выдержать столь крупный, детальный ракурс, и немногие люди будут чувствовать себя комфортно в данной ситуации. И все же художник добивается невероятно драматического эффекта.

10. Благодаря этой необычной и интересной постановке фигура человека, отвернувшегося от зрителя, тем не менее остается вполне различимой и узнаваемой.

11. Поместив фигуру вполоборота к краю картины и изобразив темный фон, художник придает своему рисунку оттенок тайны.

12. Основательно сидящий на стуле в центре комнаты в недвусмысленной позе, этот человек выглядит немного вызывающе. Хорошо освещенное помещение не оставляет простора для воображения, убирая все лишнее и акцентируя внимание только на объекте.



13. Голова и плечи на данном рисунке освещены одинаково ровно, здесь совсем мало или вообще отсутствуют тоновые переходы и нет никаких декоративных элементов. Данный вид постановки требует особой привлекательности лица.

14. А подобное расположение фигуры говорит нам о другом характере и о том, что позирующий человек согласился на это почти с неохотой.

15. Здесь фигура занимает всего четверть рамки. Главный акцент в данном случае сделан на обстановке и общей атмосфере дома.

16. За счет выбранной позы этот человек выглядит довольно загадочно и задумчиво: он не смотрит на зрителя.

17. Смягченный эффект этого приближенного изображения, со слегка размытым фокусом, приукрашивает общую картину и в данном случае вызывает у зрителя симпатию к этой пожилой женщине.

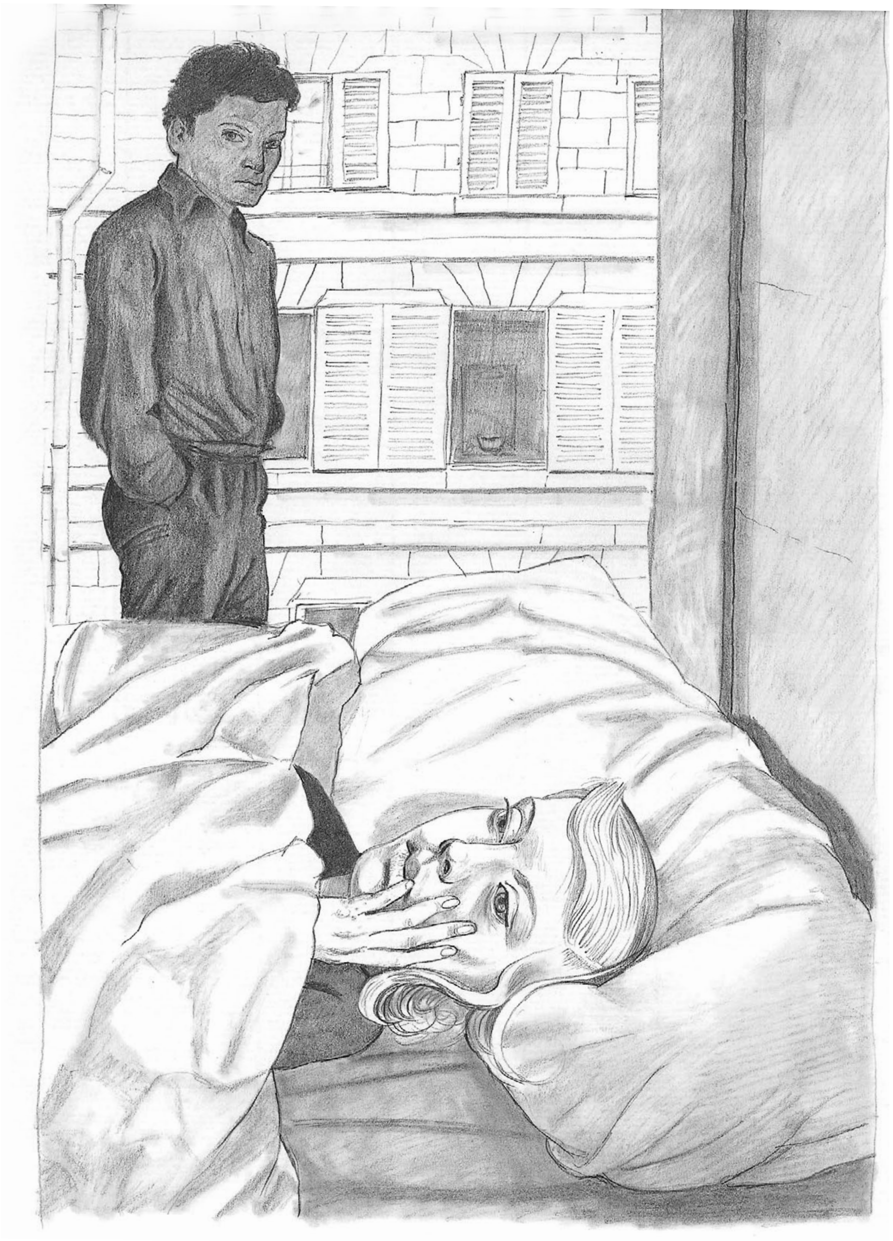
18. Этот крупный план лица, плывущего в темной пустоте, создает сказочный эффект.

19. Необычного, впечатляющего эффекта добивается художник в данном рисунке, разместив модель в самом низу картины, словно бы она вот-вот исчезнет из вида.

20. Эта модель выглядит игриво, почти кокетливо за счет того, что художник довольно эффектно расположил ее ближе к нижней половине картины ниже линии горизонта.

Здесь мы видим два варианта композиции на примере несомненных современных шедевров портретного искусства Дэвида Хокни и Люсиана Фрейда. И если Дэвид Хокни предпочел позаимствовать сюжет из прошлого, то Люсиан Фрейд явно действует самостоятельно. Оба подхода заставляют нас либо задуматься над реальностью такой ситуации, либо вызывают у нас любопытство. Но и то и другое — хорошая реакция на любой портрет.

Способность Дэвида Хокни в точности воссоздавать в своих работах модные цветовые гаммы современной жизни сделали его вполне очевидной кандидатурой, выбранной для написания портрета модного дизайнера. На этой картине Оззи Кларк и его жена, а также их кот Перси изображены дома, в своей квартире. Расположение фигур формальное, почти классическое, усиленное очень темным платьем женщины и темными брюками самого Кларка, сидящего с белым Перси. Таким образом, здесь представлены три фигуры. В комнате минимум мебели, что, возможно, соответствовало действительности, а может быть, художник расставил все таким вот образом. Интересно расположение цветов и кота по отношению к главным фигурам картины. Затененные стены граничат с ярким проемом окна, что одновременно увеличивает пространство и привносит определенную драматичность, хорошо контрастирующую с двумя фигурами.



В двойном портрете Люсиана Фрейда, где он изобразил себя и свою жену в спальне парижского отеля, позы непринужденные, в то время как сама ситуация неоднозначная. Почему она в постели, а он стоит у окна? Понятно, что ему необходимо стоять прямо, чтобы можно было нарисовать его портрет, но нам не показано, что он художник. Здесь нет фотокамеры, этюдника или мольберта и кисти у него в руках. Поэтому мы ничего не знаем о его намерениях. Но благодаря таланту первоклассного художника этот необычный подход вылился в новаторскую идею. Как бы случайно подсмотренная сцена стала характерным сюжетом для картин того периода, когда она была написана (1950-е годы).

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Не ожидайте, что ваши модели будут долго сохранять одну и ту же позу, особенно когда там присутствуют дети. Вам никогда не оказаться на месте великого римского художника Караваджо, рисовавшего большие группы людей, который в расцвете своей славы так хорошо платил своим моделям, что они могли сидеть, стоять и позировать ему дни напролет.

ПОЗИРОВАНИЕ

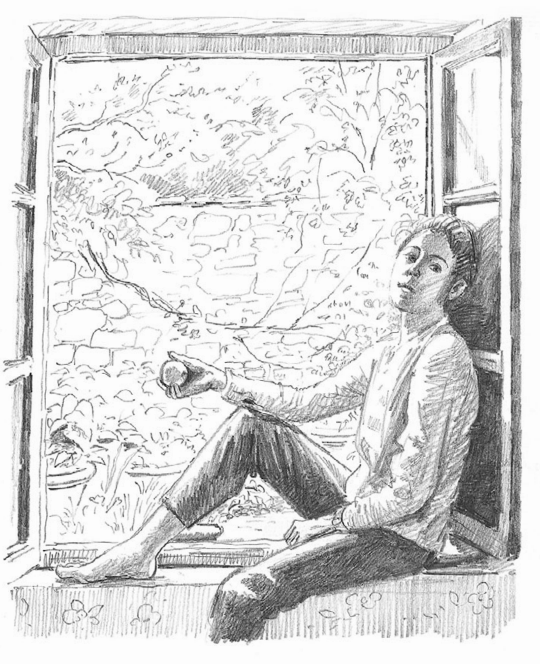
Когда вы выбираете позу для своей модели, уделите особое внимание рукам и ногам, так как их положение имеет существенное значение для всей композиции в целом. Художники-портретисты всегда проявляли интерес к тому, как расположены руки и ноги модели, потому что это передает характер портретируемого и его настроение.

Данный портрет привлекателен тем, что художник передал здесь возможное желание модели немного отдохнуть.

Эта поза придает портрету динамику, а кроме того, художник имеет возможность изобразить руки модели, что часто обеспечивает своеобразный композиционный бонус. Очень легко сделать портрет довольно застывшим из-за объективной необходимости модели позировать продолжительное время.

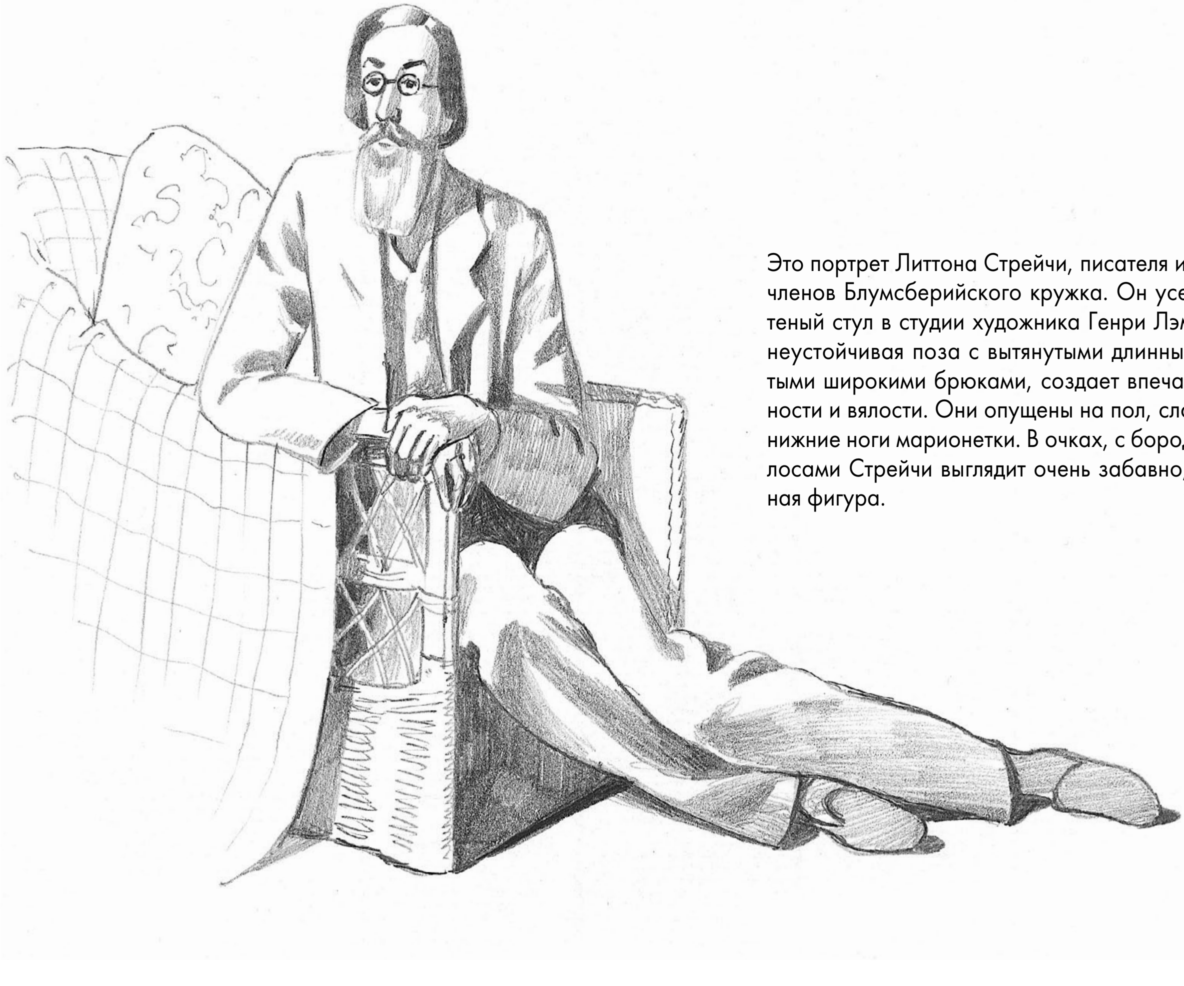
А поза, которая позволяет продемонстрировать руки каким-то привлекательным образом, является большим подспорьем для придания портрету глубины и цельности.

На этой копии рисунка Мане молодая женщина сидит, склонившись над своим сливовым десертом, в левой руке сигарета, а правой рукой она подпирает щеку. Эта натуралистичная поза придает всему портрету легкое, расслабленное настроение.



В этом кажущемся очень непринужденным портрете рама окна также является рамкой картины. Согнутые ноги и руки создают очень интересную композицию. Не так-то просто сохранять такую позу на протяжении любого количества времени, поэтому для создания его окончательного варианта потребовались быстрые наброски и фотоснимки.

Портрет работы Джошуа Рейнольдса, изобразившего энергичную и живую герцогиню Девонширскую и ее маленького сына, стал в свое время новаторским. Ребенок поднял руки вверх в восторженной реакции на игривый жест своей матери — такая сцена была тогда чем-то совершенно новым в портретном искусстве.

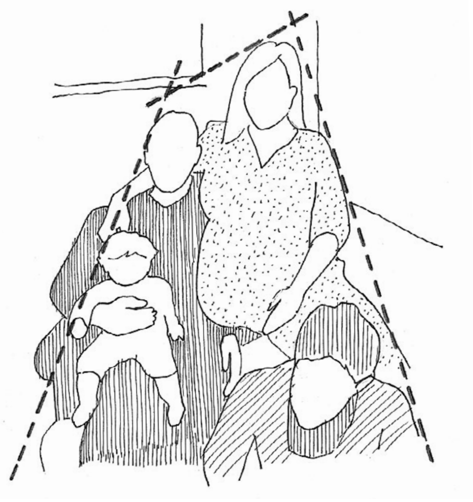


Это портрет Литтона Стрейчи, писателя и одного из главных членов Блумсберийского кружка. Он уселся боком на плетеный стул в студии художника Генри Лэмба. Эта странная, неустойчивая поза с вытянутыми длинными ногами, закрытыми широкими брюками, создает впечатление их бескостности и вялости. Они опущены на пол, словно беспомощные нижние ноги марионетки. В очках, с бородой и длинными волосами Стрейчи выглядит очень забавно, почти как кукольная фигура.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИГУР В ГРУППУ

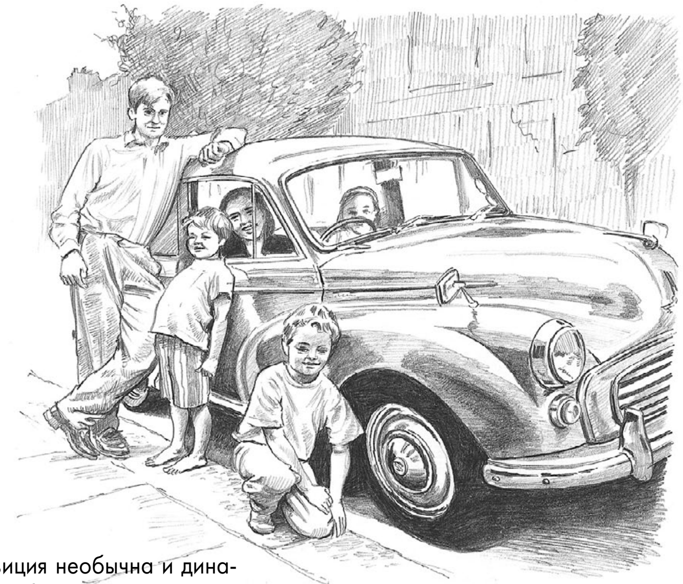
Есть множество вариантов, как хорошо скомпоновать фигуры на картине, и в процессе их расстановки мы много узнаем о тех, кто позирует. Большинство художников заинтересовано в том, чтобы включить в портрет легкие намеки на природу взаимоотношений между позирующими в групповом портрете. Вы также можете включить в свой портрет какой-то предмет, как средство объединения всех позирующих.

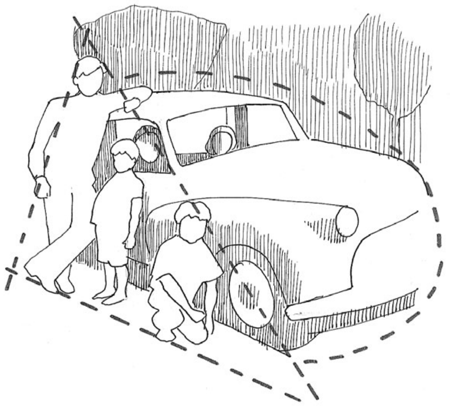
Существует много способов объединить группу людей на портрете, чтобы это было заметно зрителю. В данном примере — еще одна работа Люсиана Фрейда — близкое расположение всех объектов на портрете придает целостность конечному варианту. Главный интерес вызывает ребенок и его родители. Наш взгляд переходит от младенца к супружеской паре, сидящей в кресле обнявшись и держа ребенка. На переднем плане сидит их старший сын, чуть видвинувшись вперед, но все же оставаясь частью группы. Здесь прекрасно передана связь между родителями и ребенком и движение вперед старшего сына, словно он собирается покинуть свое гнездо. В целом семейный портрет очень динамичный.



Эта композиция имеет клиновидную форму, смещенную вправо. Данная форма вполне динамична, но также и весьма устойчива в своем основании. Легкий наклон вправо придает ей дополнительную спонтанность.

Данная картина могла бы с таким же успехом быть портретом машины, а не только семьи. Автомобиль является главной доминантой композиции, если не главой дома. На лицах мужчин явно видно чувство гордости собственника. Женщины, сидящие в машине, не так заметны, хотя мы видим, что место водителя заняла мать. Столь непринужденные позы чаще встречаются на фотопортрете.





Данная композиция необычна и динамична частично благодаря расположению машины. Три фигуры, стоящие у автомобиля, образуют вытянутый треугольник, который также дает перспективное изображение. Выпуклый бампер автомобиля, расположенный вдоль длинной стороны треугольника, создает равновесие.

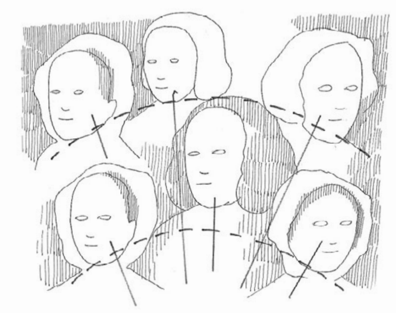
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Две фигуры взрослых и поднятая крышка инструмента уравновешивают композицию. Дугообразная линия, которая соединяет головы позирующих, позволяет взгляду гладко скользить по картине.

Подобно большинству портретов XVIII века, этот портрет тщательно продуман по композиции, чтобы дать зрителю подсказки относительно социального положения позирующих. Художник Карл Маркус Тушер хочет показать нам, что эти люди живут в достатке: обратите внимание на аккуратность и тщательность их одежды. Глава семейства — Буркат Шуди, знаменитый мастер клавесинов и друг композитора Генделя. Клавесин изображен в центре картины, но отодвинут на дальний план. Чтобы мы не сомневались относительно того, что семья обязана своим достатком данному инструменту, Тушер подчеркивает эту связь, расположив Шуди у клавиатуры. Композиция сбалансированна и в то же время естественна.

НАРУШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Большинство уже рассмотренных нами примеров расположения фигур на портрете было формальным в смысле композиции и очевидности выбранных поз. Подход, выбранный в данном примере, необычен. Английский художник Уильям Хогарт прославился своими прогрессивными социальными взглядами, которые весьма заметны в этом ярком, гуманистическом портрете, где он изобразил своих слуг.



Все шесть голов расположены в виде веера, очень близко друг к другу. Все они слегка смещены от центра, но все равно очень симметричны. Оригинальная картина Хогарта, с которой сделана данная копия, представляет собой выдающийся этюд по мастерству создания образов, выполненный с огромным талантом, теплотой и искренностью. Композиция одинакова. Каждая голова, хоть и, несомненно, нарисованная по отдельности, размещена сбалансированно по отношению ко всем остальным головам, где каждое лицо по-особенному выделено. Интерес Хогарта к его моделям очевиден, судя по живым выражениям лиц. И мы чувствуем, что автор дает нам свой собственный взгляд на тех людей, которых он хорошо знал.

ДВОЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ

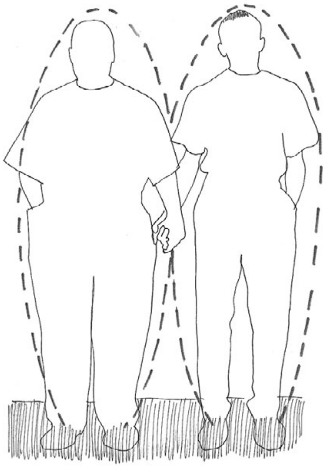
Обычно художник не берется за рисование двойных портретов, если только кто-то специально не попросит его об этом. Очень часто родители, имеющие двух детей, хотят, чтобы их отпрысков нарисовали вместе. Двойные портреты — также распространенный способ изображения супружеских пар, отмечающих важные годовщины.

Укрупненные лица этих братьев передают ощущение крепости кровных уз, что вполне очевидно для близнецов. Тем не менее эта степень приближенности объектов — нелегкий выбор для художника. Кожа у детей в этом возрасте (8 лет) гладкая, и костная структура в основном закрыта плотью, так что на лицах отсутствуют любые признаки напряжения или волнения. При таких обстоятельствах вам следует измерить лицо, и сделать это быстро, потому что среднестатистический 8-летний ребенок не станет сидеть спокойно продолжительное время, и к тому же их лица очень подвижны.

Этот рисунок был сделан по фотографии замечательного фотографа Джейн Чайлверс, которая получила награду за лучшую портретную фотографию, и теперь эта работа представлена в Национальной портретной галерее в Лондоне. Я не пытался добавить в свой рисунок большое количество деталей поверхности лица, потому что гладкость кожи ребенка — часть его очарования.

Две круглые формы, максимально приближенные к зрителю, создают эффектную композицию.

Позы отца и сына в этом портрете — рисунок сделан с фотографии Джона Нассари — говорит о чувстве юмора фотохудожника и некоторой сложности в семейных взаимоотношениях. Несмотря на явный юмор, общее настроение картины довольно прохладное и отстраненное. Одинаковая одежда мужчин выглядит довольно странно. Рисунок прост, и акцент здесь сделан главным образом на внешних контурах. Если вы правильно схватите основную форму, то на ее фоне смогут заиграть индивидуальные характеристики.



Два вертикальных эллипса, накладывающихся друг на друга в центре, делают композицию уравновешенной и симметричной.

АВТОПОРТРЕТЫ

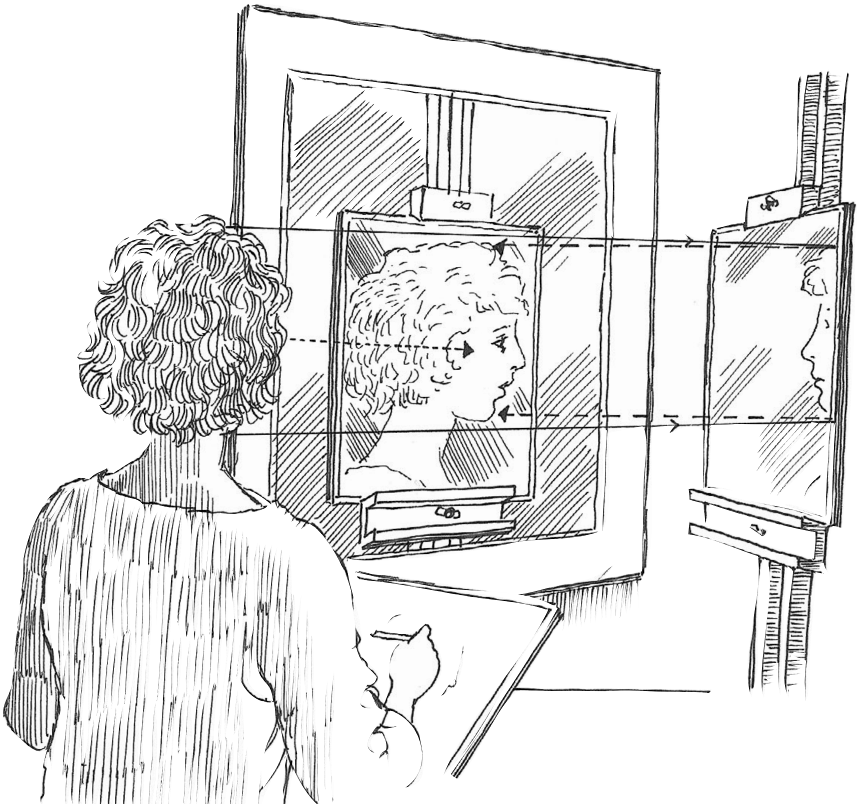
Художники сами для себя являются самыми удобными моделями, так как в этом случае им не нужно никого искать и уговаривать позировать подольше. Некоторые художники, такие как Рембрандт, рисовали свои лица вплоть до самой смерти. Нарисовать автопортрет — один из лучших способов практиковаться и оттачивать мастерство в портретном искусстве, так как в этом случае вы будете абсолютно честны и сможете экспериментировать так, как вам бы не удалось, будь вашей моделью другой человек.

Позирование себе

Самым трудным аспектом в создании автопортрета является способность смотреть на себя в зеркало и продолжать при этом рисовать, периодически бросая взгляды на свой рисунок. Обычно бывает так, что голова постепенно смещается в сторону, если только вы не нашли какой-то способ убедиться в том, что держите ее в исходном положении. Самый легкий способ добиться этого — сделать отметку на зеркале, всего лишь точку фломастером, с помощью которой вы сможете выравнивать голову каждый раз, когда вы поднимаете лицо к мольберту.

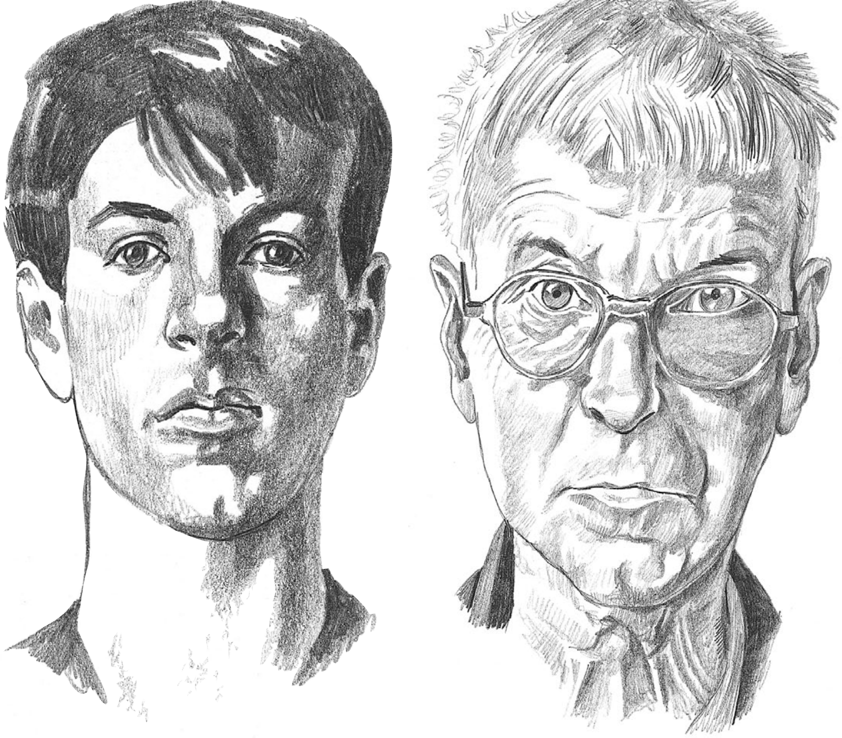
В одном зеркале вы можете увидеть себя лишь в нескольких положениях из-за необходимости постоянно смотреть на свое изображение. И неизбежно положение головы будет ограничено до вида в фас или поворота в три четверти, когда вы сможете видеть себя в зеркале без особого напряжения. Некоторые художники пробовали смотреть вверх или вниз, глядя на свое зеркальное отображение, но такой подход довольно редок.

Если вы хотите увидеть себя более объективно, вам придется воспользоваться двумя зеркалами, так чтобы одно отражало другое. В таком случае вы сможете получить полноценный вид себя в профиль. Такой метод стоит попробовать, так как он позволяет увидеть себя правильно.



Индивидуальные точки обзора

Эти портреты отражают два разных периода творчества Стэнли Спенсера, но несмотря на разницу между ними в 46 лет, оба демонстрируют честность художника и его живой интерес к визуальному миру, который он изображал. Молодой Спенсер представлен человеком, полным надежд и уверенности в себе. Второй портрет был написан в год смерти художника, и здесь на лице явственно читается ощущение смертности.



Один из самых знаменитых английских художников — представителей фигуративной живописи XX века Джон Уорд предпочел сам нарисовать свой портрет в профиль (1983 год). Он выбрал превосходный способ придать естественной оживленности образу за счет выбранной позы (баланс между замершей в воздухе кисточкой и палитрой, очки, сидящие высоко на носу) и одежды (строгого пиджака и галстука).

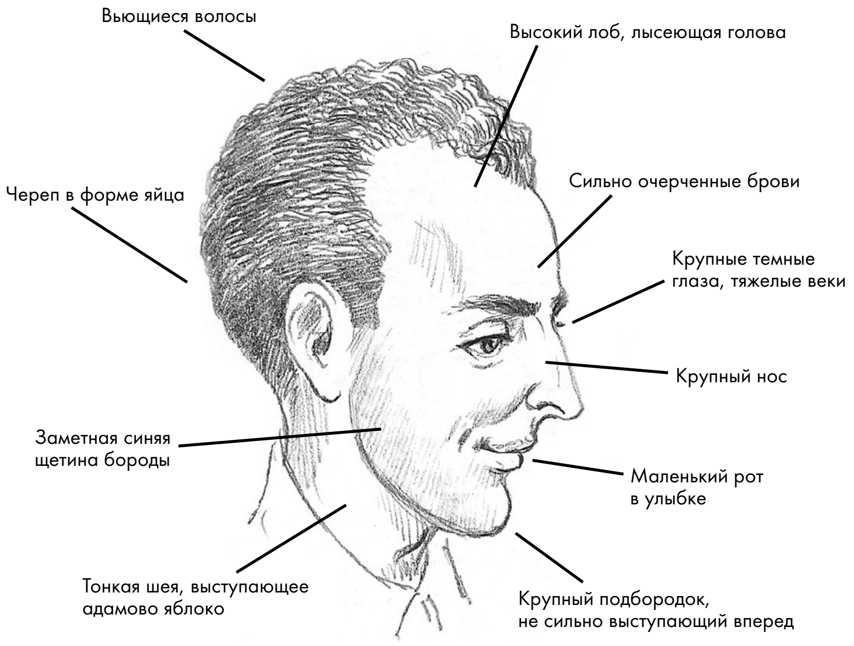
КАРИКАТУРЫ

Карикатура — это портрет, выполненный в преувеличенной форме. Суть карикатуры — преувеличение. Рисуя карикатуру, вы должны нарушить границы реальности, добившись непомерных, причудливых форм.

Процесс создания карикатуры

При создании любой карикатуры следует начинать с детального изучения черт лица изображаемого и оценки их взаимодействия. Ваши наблюдения подскажут вам, какие черты следует преувеличить, а какие преуменьшить.

В первом упражнении мы выберем объект и изобразим его черты таким образом, чтобы получился правдоподобный портрет. Посмотрите на образец лица справа — что вы видите? Когда вы оцените его черты, посмотрите вниз, на предложенную мною пошаговую версию рисунка.



Череп в форме яйца на довольно тонкой шее. Сначала нарисуйте эту форму.

Посмотрите на то, как линия роста волос идет ото лба. Поработайте над этим.

Нарисуйте брови четкими жирными штрихами. Добавьте крупный нос, сделав его больше, чем он есть. Нарисуйте волнообразный изгиб линии рта.

Нарисуйте уши, отставив их назад. Не делайте их слишком маленькими. Добавьте ямочку, чтобы подчеркнуть улыбку. Наложите тон на подбородок, наметив бороду.

Затемните волосы. Очертите подбородок.

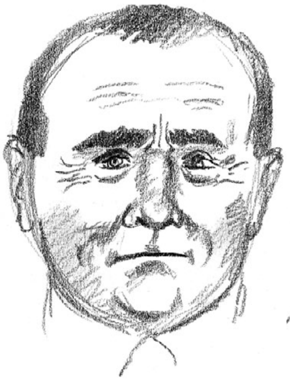
Экспериментирование

Ниже приведены примеры, с помощью которых вы можете поэкспериментировать с карикатурами, чтобы понять насколько далеко вы можете зайти, делая свой объект почти неузнаваемым. Постарайтесь сначала ухватить очевидные черты, а затем общее выражение лица.

Не пытайтесь делать карикатуры на своих друзей, если только вы не боитесь их потерять или если они не будут против. Если вы не можете заставить позировать понравившийся вам объект, попробуйте сделать хорошие фотоснимки этих людей. Этого может быть не вполне достаточно, но, учитывая ваше знание их характеров, у вас все должно получиться.

Эти два портрета английской актрисы Трейси Эмин выполнены в разных стилях, но в обоих случаях на ее лице заметно заинтересованное, с некоторым вызовом, выражение.

УТОЧНЕНИЕ ЧЕРТ:
1. Круглая голова.
2. Толстый подбородок.
3. Поджатые губы.
4. Нависшие, хмурые брови.
5. Маленькие глаза с мешками.
6. Бесформенный или неровный нос.
7. Морщины и небритые щеки.



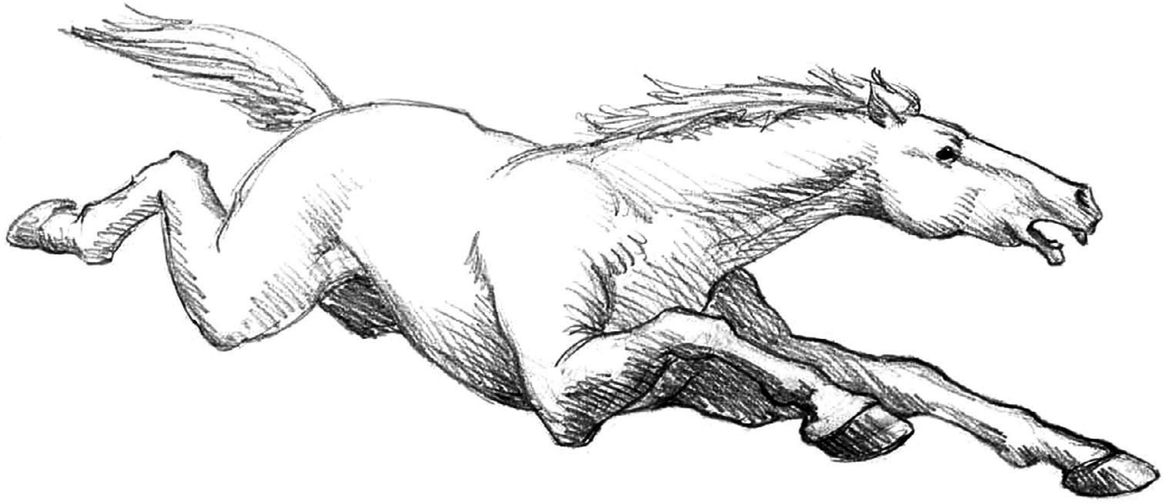
Нормальные черты

Преувеличенные

УТОЧНЕНИЕ ЧЕРТ:
1. Закругленный, курносый нос.
2. Яркий глаз.
3. Густые брови.
4. Много волос на макушке.
5. Подбородок.
6. Хитрая усмешка.

Нормальные черты

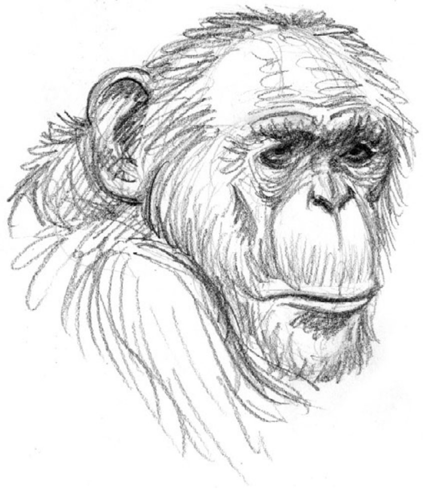
Преувеличенные



Я – художник!

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ

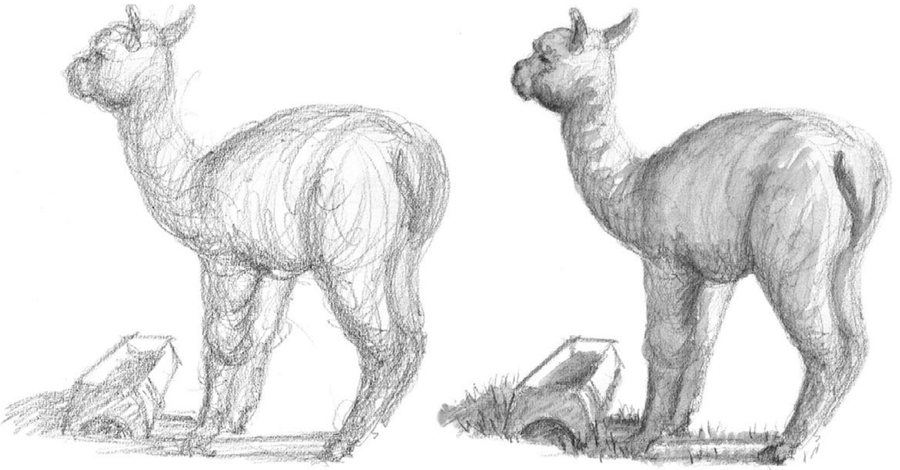
ВСТУПЛЕНИЕ



Передавайте экспрессию и индивидуальность в своих образах.

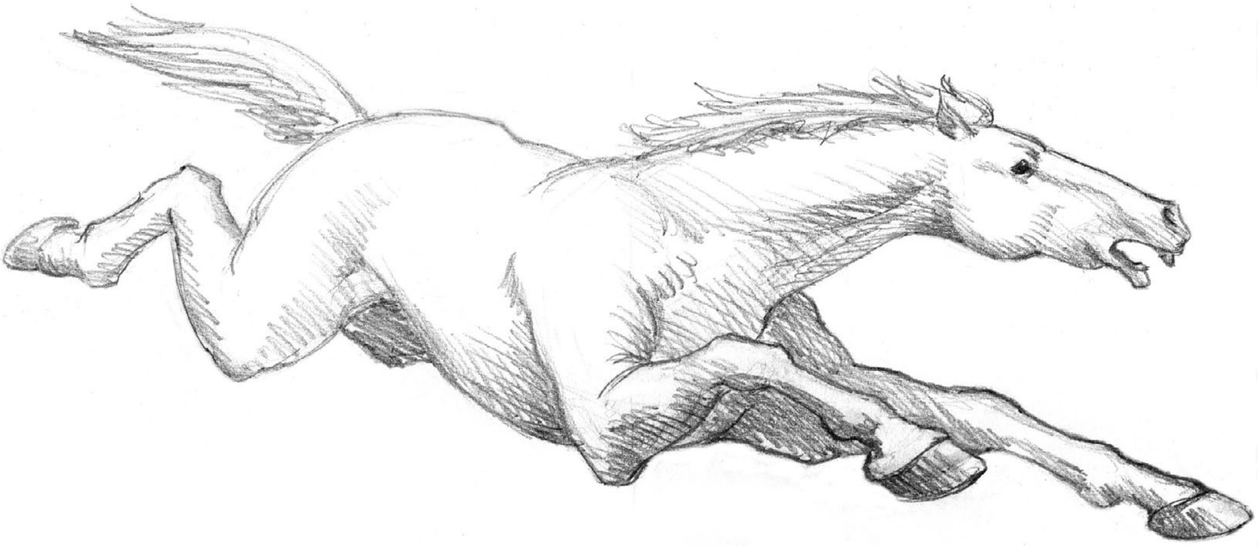
Когда первобытный человек впервые взял обожженную палку и стал рисовать на стене своей пещеры, он изобразил животных. И сейчас животное царство продолжает очаровывать и вдохновлять нас на творчество. Разнообразие животного мира поражает воображение, подбрасывая художнику новые темы и ставя более трудные задачи.

Цель данной книги — научить читателя основным приемам рисования животных, чтобы при определенном рвении даже новичок смог добиться похвальных результатов. Книга представляет собой учебный курс, где каждая новая глава является логическим продолжением предыдущей. Пошаговые наглядные примеры научат вас изображать туловище животного, а затем постепенно, с помощью подручных средств и техники добавлять тон, детали и текстуру. Мы изучим различные материалы и приемы и будем стараться попутно развить у вас свой выразительный стиль.



Учитесь приемам создания набросков животных с натуры.

Раскрывайте текстуру каждой детали просто и изящно.

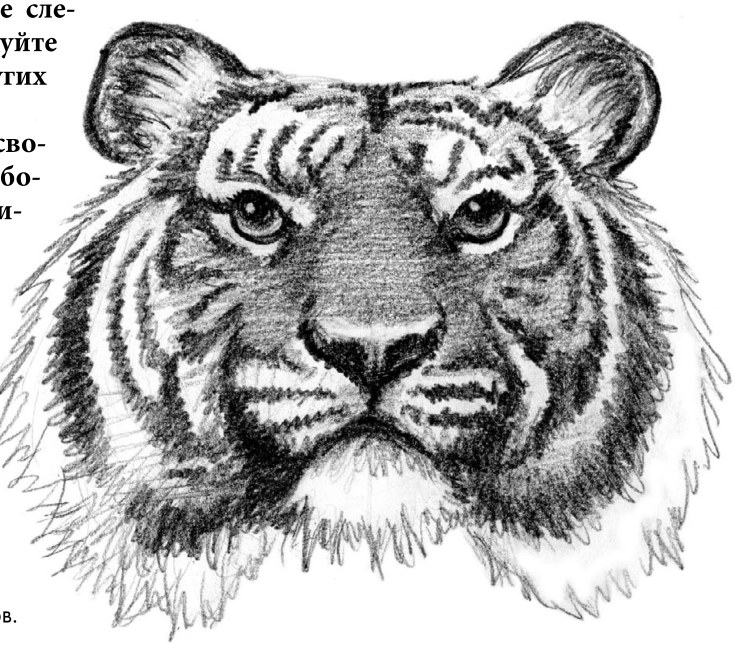


Старайтесь превратить свои рисунки в выразительные и драматические работы.

Изображать животных — слегка «экстремальное занятие», если учесть, что герой рисунка ведет себя непредсказуемо и редко стоит на месте. Поэтому в данной книге для выполнения большинства упражнений я рекомендую пользоваться фотографиями. Но рисунок — это нечто большее, чем просто копирование снимков. Фотографии — всего лишь отправная точка. С их помощью вы научитесь копировать, наносить штрихи, чувствовать натуру; и это станет первым важным шагом к освоению искусства анималиста.

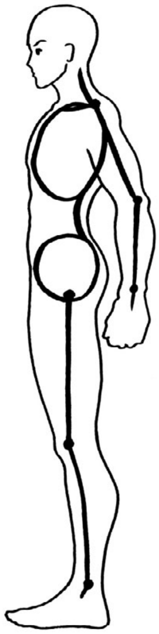
Выполняя упражнения, постарайтесь не слепо копировать мои примеры; используйте те же приемы, рисуя новые картины с других снимков.

По мере роста у вас уверенности в своих силах я расскажу вам о принципах работы непосредственно с натуры, чтобы привнести в картины выразительность и характер и развить у вас свой творческий стиль. В этой книге представлено примерно 200 иллюстраций. Они открывают лишь малую часть приемов и стилистических подходов.



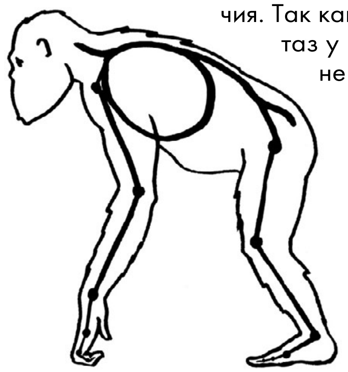
Не бойтесь смелых и уверенных штрихов.

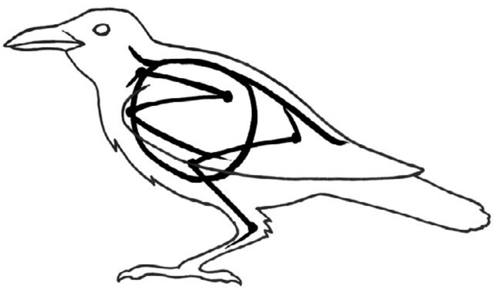
СТРУКТУРА ТЕЛА

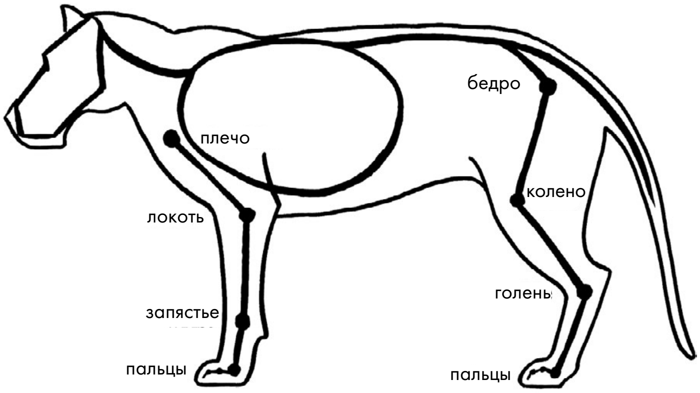


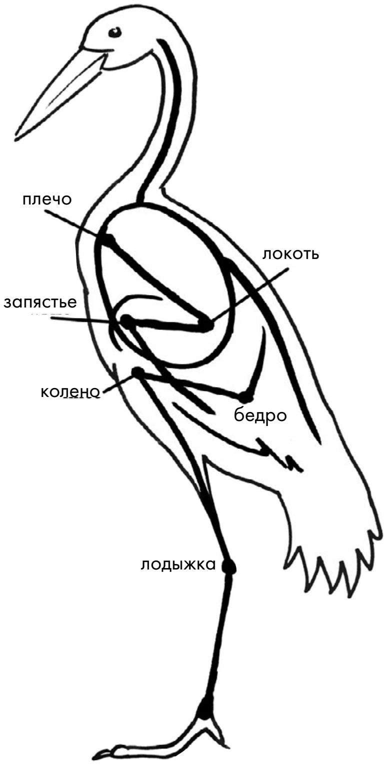
Несмотря на разнообразие животного мира, вы приятно удивитесь, узнав, что основная костная структура одинакова у большинства живых существ на планете. И более того, она похожа на нашу!

Сравните человеческую фигуру с фигурами других животных, например с шимпанзе. Скелеты во многом схожи, но есть два важных различия. Так как обезьяны в основном ходят на всех четырех лапах, таз у них значительно меньше, чем у людей. Позвоночник не изгибается в районе поясницы, как у нас.



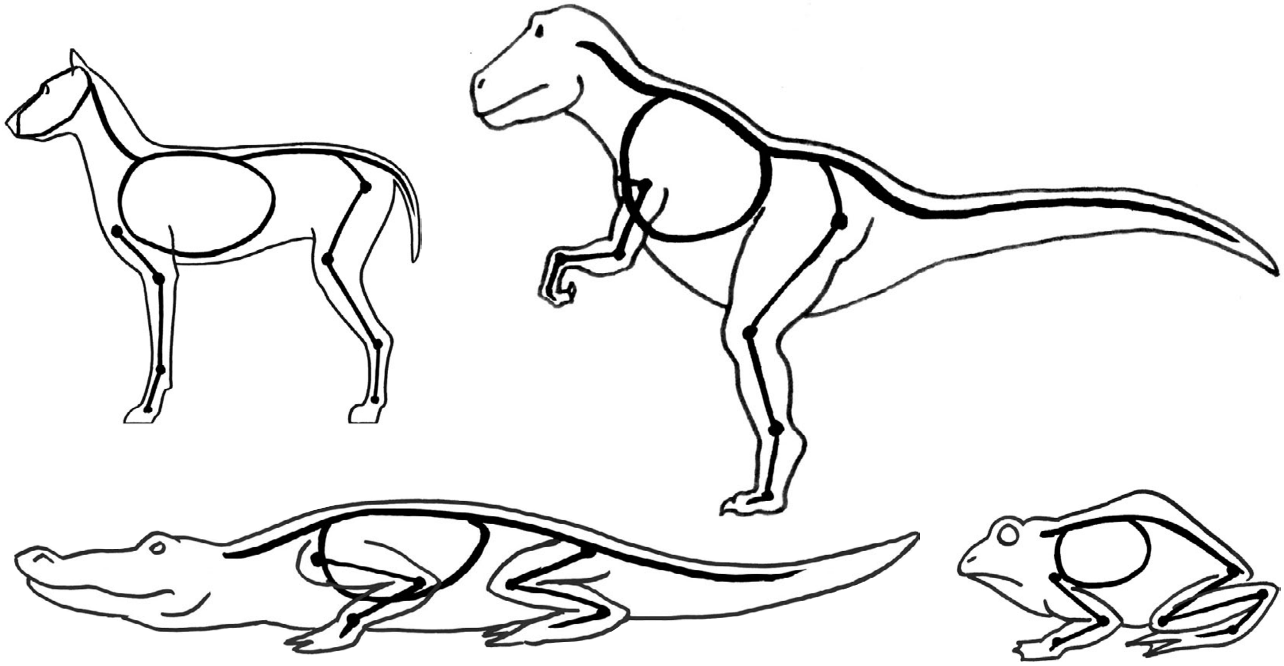




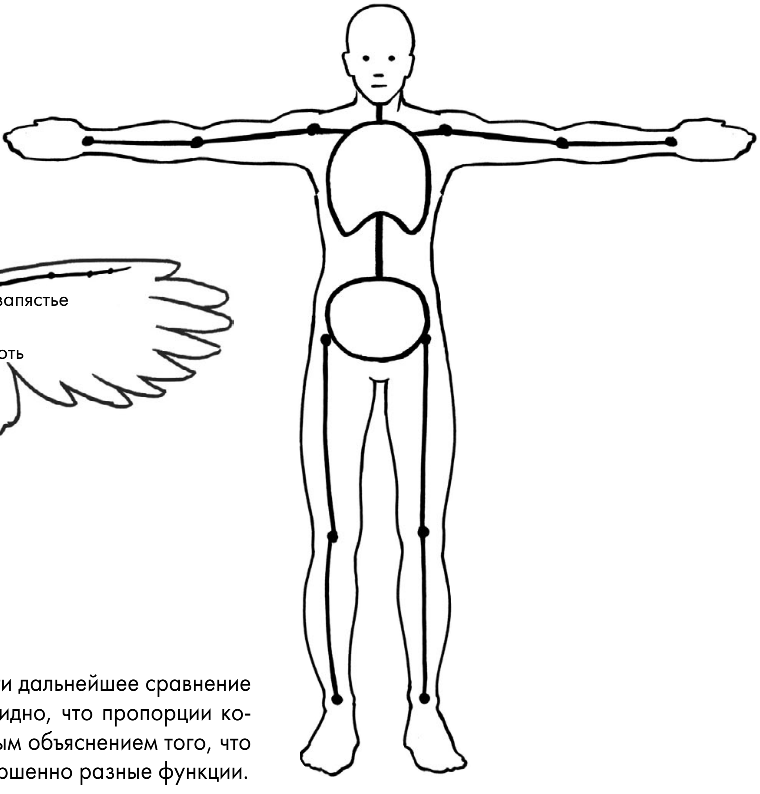


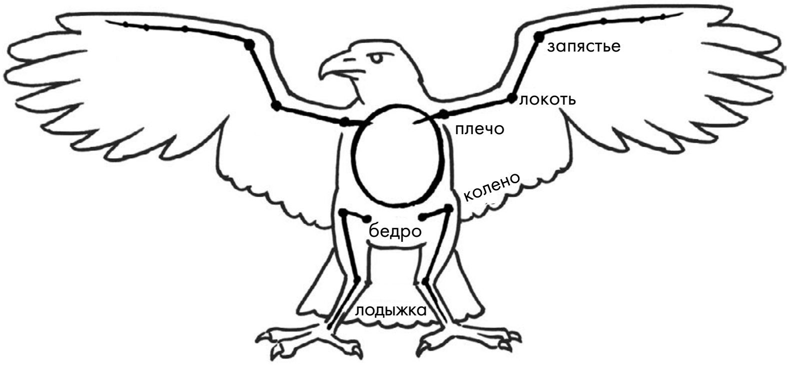
Другие четвероногие имеют такой же изгиб позвоночника и маленький таз, как обезьяны. По-другому сформированные конечности на первый взгляд делают их суставы непохожими на наши, но если мы посмотрим на рисунок льва, расположенный сверху, то увидим, что на самом деле кости его лап идентичны костям пальцев рук и ног приматов. То, на что он опирается при ходьбе, это подушечки стопы и пальцев рук у приматов. Суставы плеча и бедра находятся очень близко к туловищу и не так бросаются в глаза, как у приматов.

Птицы, и большие и маленькие, имеют схожее строение. Не так-то просто различить суставы в птичьем крыле, но каждый сустав выполняет важную функцию, о которой полезно знать, когда рисуешь птиц, особенно если крылья у них сложены.



Та же структура тела у других млекопитающих, у земноводных и рептилий. Даже у динозавров и других древних животных были в точности такие же суставы.

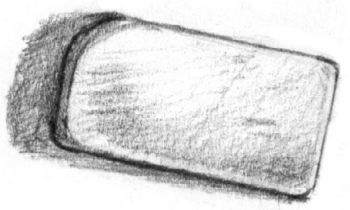




Вид спереди на этих двух рисунках позволяет провести дальнейшее сравнение структуры тела животного и человека. Здесь четко видно, что пропорции костей орла совершенно другие, что служит естественным объяснением того, что части тела в одном и в другом случае выполняют совершенно разные функции.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Один из самых больших плюсов для начинающего художника состоит в том, что на первых порах ему потребуется минимальное количество инструментов. В настоящее время существует огромная и прибыльная индустрия по производству материала для работы художника, и вы можете соблазниться видом изысканных инструментов изобразительного искусства, выставленных в художественных салонах. Но привлекательные инструменты и материалы в целом почти не влияют на ваше мастерство и могут нарушить процесс обучения рисованию. Для начала вам потребуются карандаши, бумага, ластик и нож, но в дальнейшем мы познакомимся с другими рабочими материалами, с которыми вы захотите поэкспериментировать и добавить их в свой арсенал.



Карандаши

Хотя для освоения основ рисования подойдет любой карандаш, дешевые карандаши могут поцарапать бумагу и быть неудобными в работе. Стоит все же разориться на несколько карандашей хорошего качества из запасов художественных салонов. Они классифицируются по степени твердости и цвету от H (твердый, от англ. hard) до B (черный, от англ. black), с добавлением префикса, указывающего степень твердости или черноты. Лучше всего начинать с карандашей H, HB, 2B и 6B.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

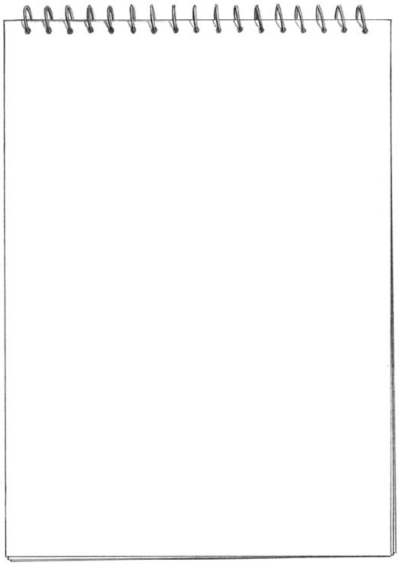
Покупайте карандаши разной степени твердости разных цветов, чтобы вы могли отличить их на глаз.

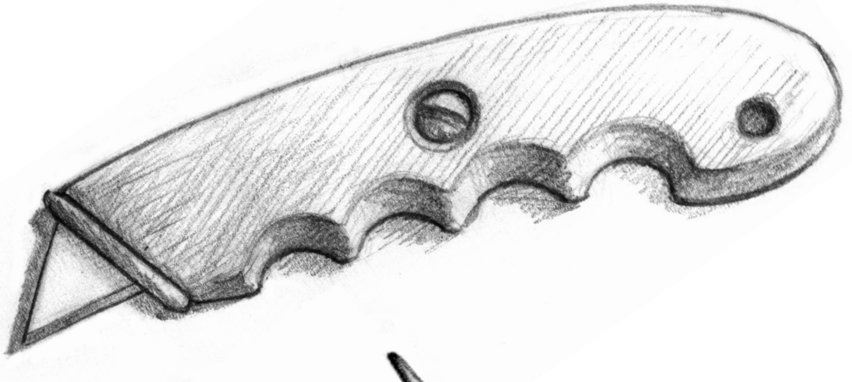
Подставки и доски для рисования

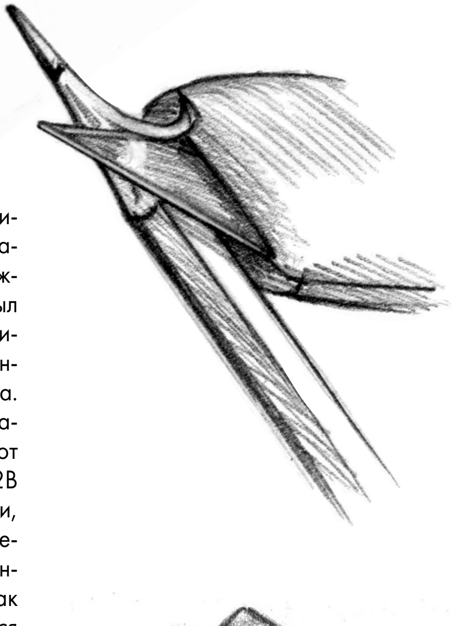
Многие упражнения, представленные в этой книге, можно выполнять на ровной поверхности стола, но для вашего удобства вы, возможно, захотите наклонить к себе рабочую поверхность. Обычно у скетчпедов (перекидных альбомов) достаточно жесткая обложка, так что вы можете прижать их к краю стола. Если же вы работаете на отдельных листах бумаги, то вам пригодится маленькая доска для рисования. Тонкий лист фанеры, скажем в 5 мм, будет прочным и в то же время достаточно легким, чтобы взять его с собой на пленэр. Убедитесь в том, что доска гладко отшлифована и больше по формату, чем бумага, которую можно прикрепить к доске, зафиксировав клейкой лентой в уголках.

Ластик

Ластик — это необходимый элемент вашего рабочего набора. Нет абсолютно ничего постыдного в том, чтобы стереть ошибки и грубые отметки — это неотъемлемая часть процесса рисования. Покупайте ластик хорошего качества, чтобы он был не слишком жесткий. Сейчас существует огромный их выбор, и все они служат одной и той же цели. Когда углы ластика стираются, их можно подрезать ножом, чтобы получились острые рабочие края. Для кропотливой работы я часто использую особый ластик, в форме карандаша, который можно заточить.





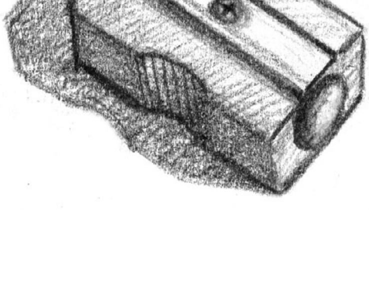


Бумага

Для первых набросков вам подойдет фактически любая бумага. Недорогой перекидной скетчпед, формата А4 или лучше А3, будет в самый раз, но лучший вариант — это бумага для копирования или даже макулатурная бумага. Дорогая бумага будет лишь подавлять вашу свободу, не позволяя вам совершать столь важные для обучения ошибки. По мере овладения умениями и роста уверенности в своих силах для вас становится актуальнее выбор бумаги. Уголь и мел лучше всего работают на слегка тисненой поверхности, а некоторые объекты, возможно, потребуют тонированной бумаги (см. стр. 124–125). Для влажной среды, например акварели, нужна более плотная бумага, которая не покоробится от влаги (см. стр. 122–123). В данном случае вполне подойдет бумага плотности где-то между 200 г/м^2 и 300 г/м^2. Для более крупных рисунков вы можете воспользоваться специальной оберточной бумагой, которая очень дешевая, прочная и продается рулонами по 10 метров. Вы также можете с удовольствием поэкспериментировать с блестящей бумагой, коричневой упаковочной бумагой или даже картоном.

Заточка

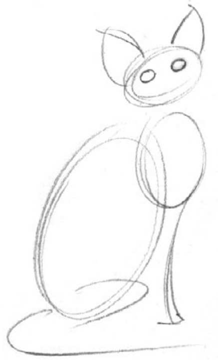
Острый нож или скальпель необходимы для затачивания кончиков карандашей. Карандаши для рисования должны быть идеально заточены, чтобы был виден длинный грифель, а не традиционно заточенный с помощью карандашной точилки конец карандаша. Держите лезвие под острым углом к карандашу и всегда точите карандаш от себя. Мягкие карандаши, такие как 2В или 6В, требуют регулярной заточки, возможно, несколько раз на протяжении создания одной картины. Карандашная точилка тоже используется, так как она более удобна, когда требуется регулярно подравнивать кончик карандаша для детальной работы.



ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

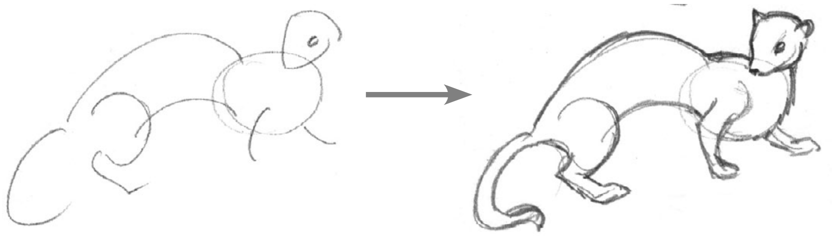
Некоторые карандаши выпускаются с капсулами, куда собираются обрезки. Они пригодятся вам, когда вы будете рисовать на открытом воздухе, чтобы не сорить.

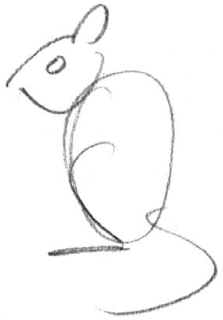
РИСУЕМ ОСНОВНУЮ ФОРМУ

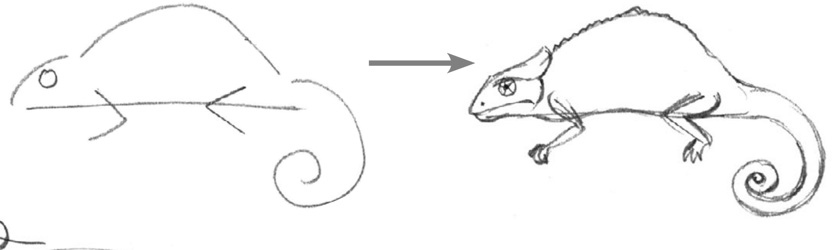


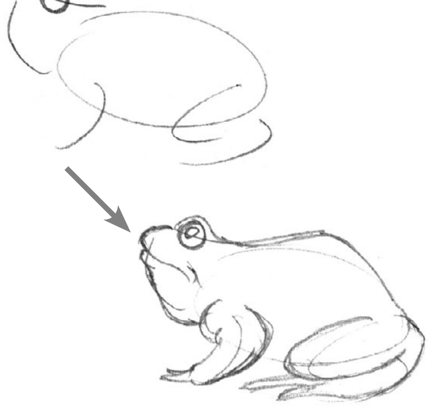
Ключевым моментом рисования животного является способность передать его основную форму. И никакое количество деталей не спасут рисунок, если в нем неверно отражены пропорции. Так что стоит потратить некоторое время на это простое упражнение, чтобы наработать умения подмечать и рисовать необычные и удивительные формы, встречающиеся в животном мире.

Найдите фотографии различных животных, снятых с привычных углов, например в профиль. Используйте только карандаш HB (или мягче) и кусок макулатурной бумаги. Прежде чем начать любой рисунок, внимательно изучите фотографию и мысленно разбейте ее на круги, овалы и изгибы, составляющие его форму. Забудьте все то, что вы знаете об этом животном. Просто взгляните на каждое существо как на набор абстрактных форм и нарисуйте их очень быстро. А потом вам будет довольно просто завершить его контуры и добавить тут и там деталей. Сделайте как можно больше таких маленьких рисунков и потратьте не более пяти минут на каждый.



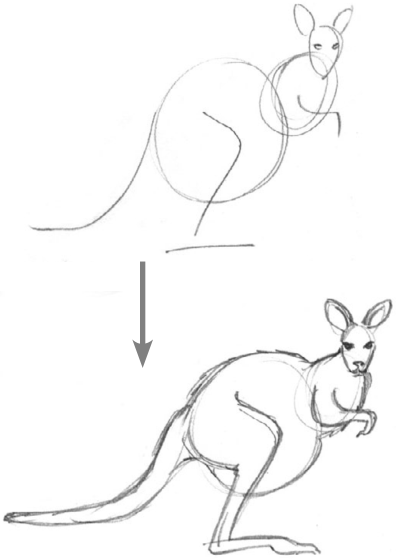


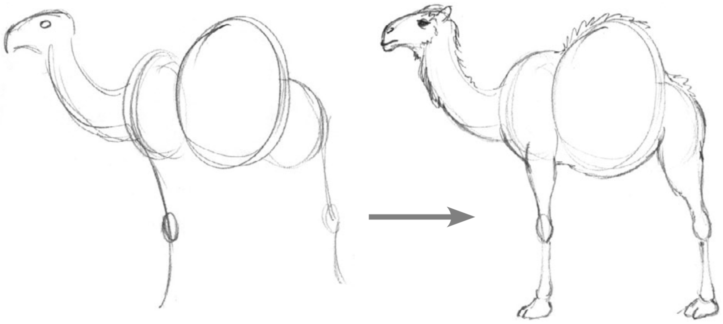


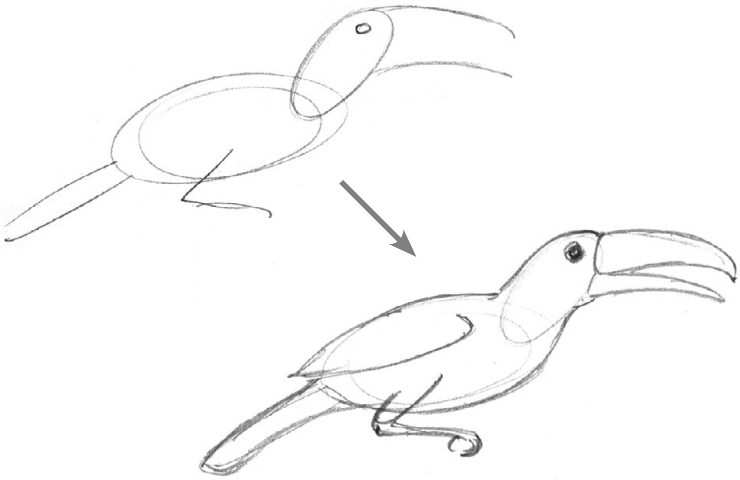


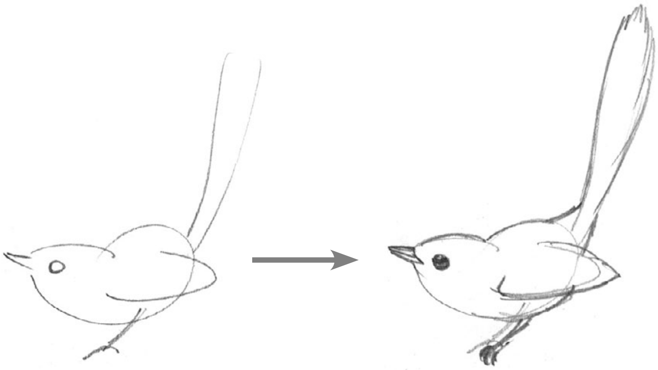
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Вам, возможно, будет проще определить основные формы знакомых вам животных, перевернув фотографию нижней стороной вверх. Это поможет вам освободиться от довлеющих над вами стереотипов и увидеть форму по-новому.







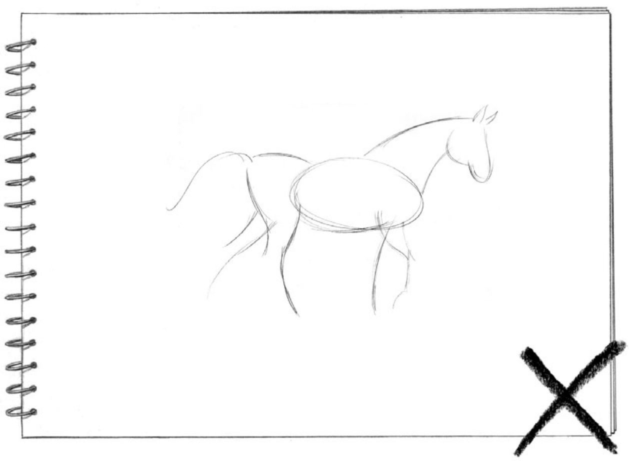


РИСУЕМ ОСНОВНУЮ ФОРМУ

Когда ваша цель — сделать более законченный рисунок, вы можете применить тот же свободный подход, что и при изображении основной формы. Выбрав в данном случае простой вид в профиль, я пошагово нарисовал лошадь, стараясь передать правильные пропорции и мелкие детали. Чтобы повторить эти шаги, найдите хорошую фотографию, используя ее в качестве первоисточника. Постарайтесь, чтобы детали были четкими, а качественное освещение сделает контуры животного более различимыми, и тогда позднее можно будет добавить тени.

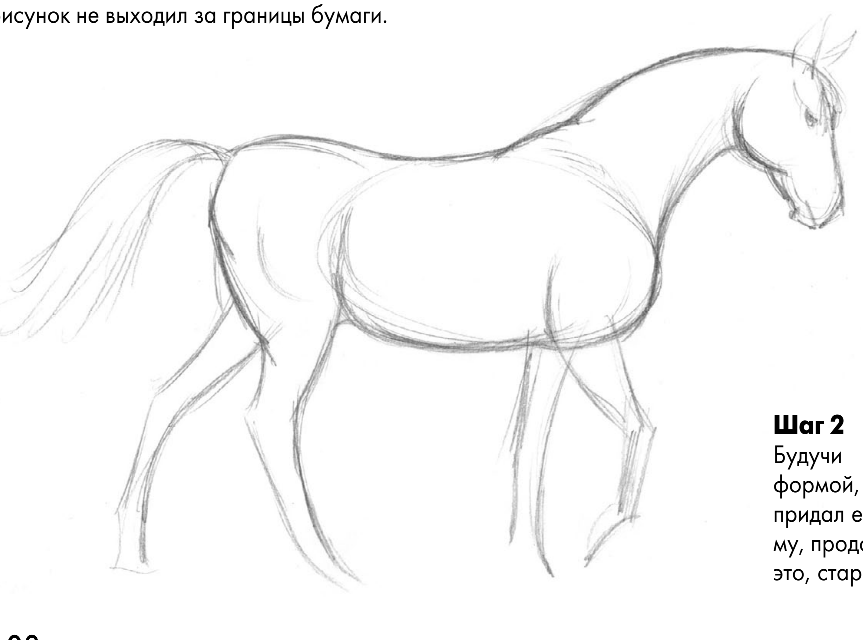
Шаг 1

Выбрав подходящий снимок, я изучил его и мысленно разбил его основную форму на примерные. Прежде чем сделать их набросок, я пробно порисовал в воздухе над бумагой карандашом, изображая приблизительные очертания. Я постарался максимально заполнить лист бумаги, чтобы при этом рисунок не выходил за границы бумаги.



Шаг 1 неправильный

Будьте внимательны, старайтесь, чтобы ваш рисунок не вышел слишком маленьким. Маленький рисунок ограничивает ваши движения, и в результате может возникнуть картинка, перегруженная деталями. С самого начала старайтесь рисовать свободно и смело.

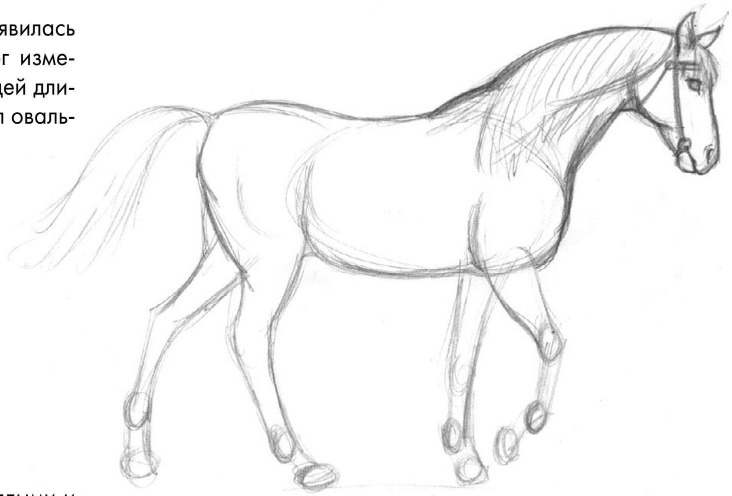


Шаг 2

Будучи удовлетворенным приблизительной формой, я сделал гладкими очертания лошади и придал ее ногам определенную ширину и форму, продолжая смотреть на фотографию. Делая это, старайтесь не увлекаться деталями.

Шаг 3

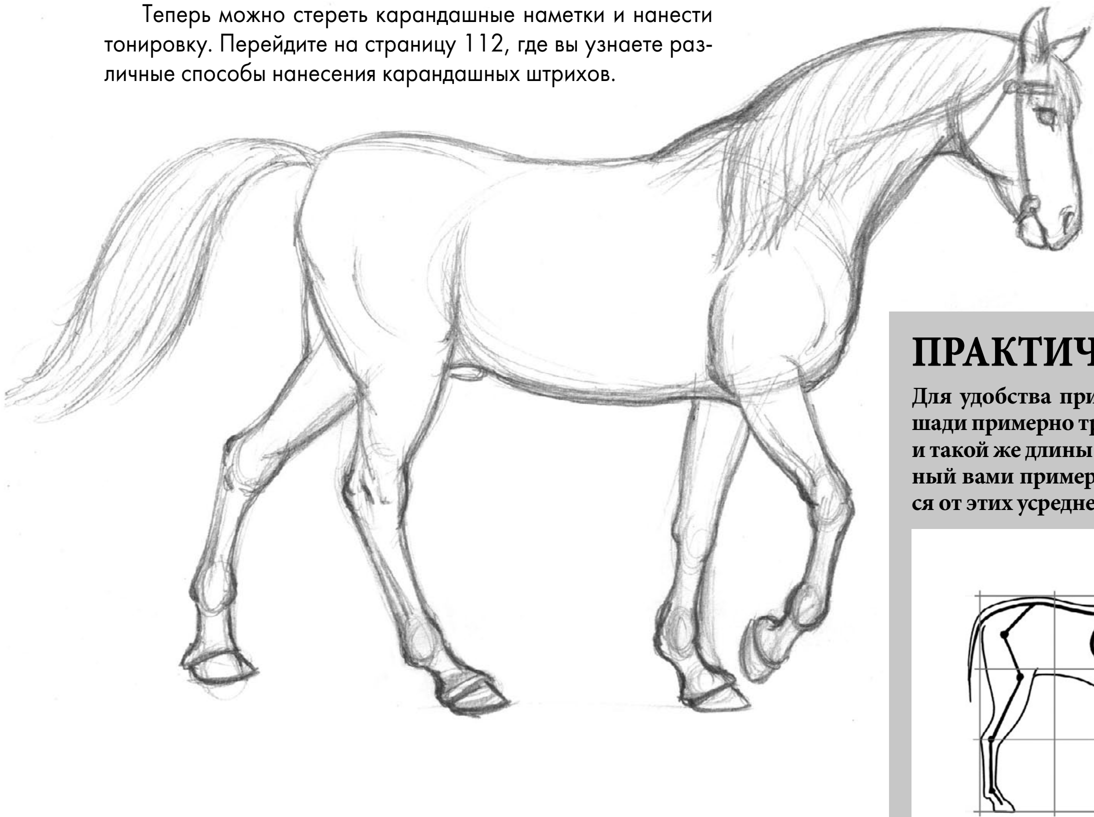
Дальше я очертил голову и шею, так что у меня появилась сравнительная величина, с помощью которой я мог измерить длину ног животного. Я еще поработал над общей длиной ног и расположением суставов, которые пометил овальными формами.



Шаг 4

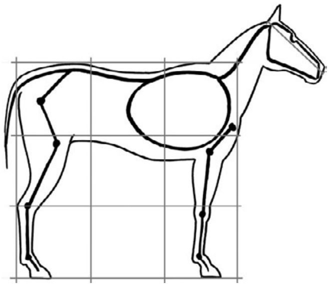
Всегда есть опасность нарисовать ноги животного вялыми и бесформенными. Если вы сразу же изобразите суставы, как объемные массы, это поможет вам в построении контуров ног. На этом этапе я закончил очерчивать внешние границы всего рисунка, а также наметил форму гривы и хвоста.

Теперь можно стереть карандашные наметки и нанести тонировку. Перейдите на страницу 112, где вы узнаете различные способы нанесения карандашных штрихов.



ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Для удобства принято считать, что у лошади примерно три длины головы в холке и такой же длины туловище, хотя выбранный вами пример может слегка отличаться от этих усредненных значений.

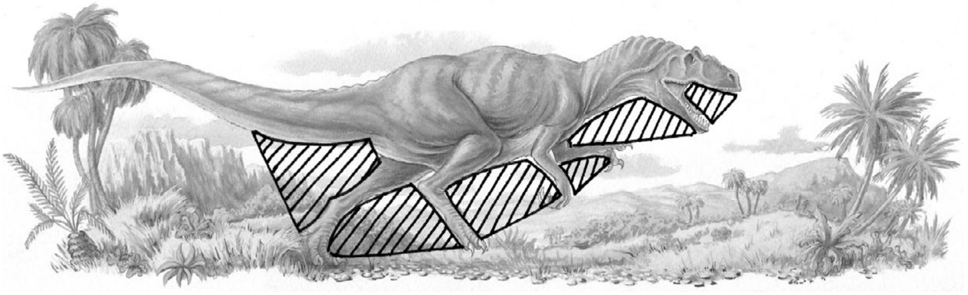


ПРОПОРЦИИ И ЗАМЕРЫ

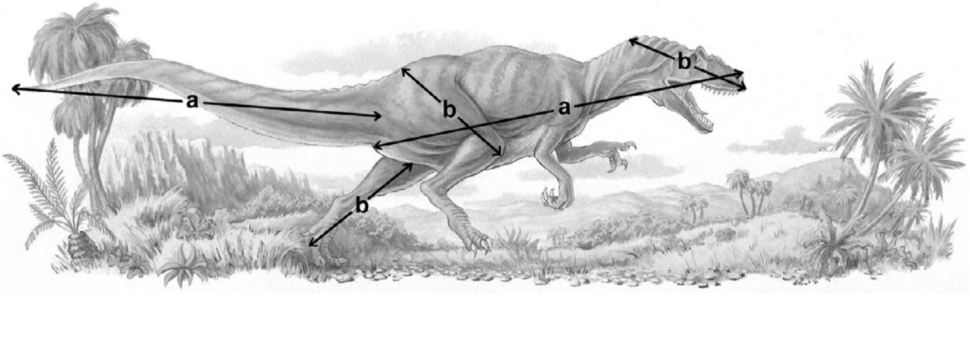
Точные пропорции — это важный фактор для создания хорошего рисунка, особенно когда вы изображаете животных. Некоторые простые приемы очень пригодятся вам для определения ошибок и правильного начала работы над собственным рисунком.

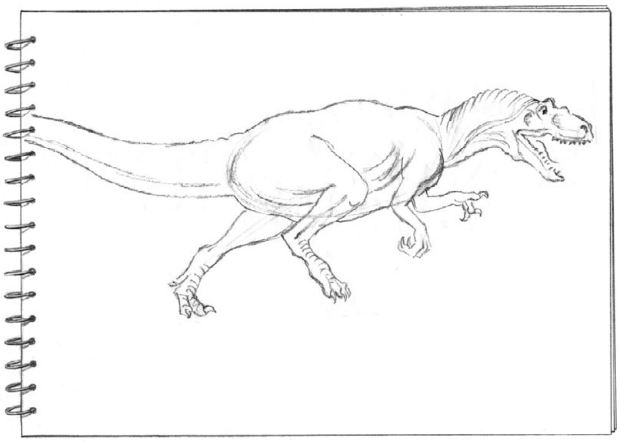
Попробуйте представить скелет внутри животного. Вы можете даже набросать его на своем рисунке. Это поможет вам почувствовать строение животного и определить, имеют ли суставы соответствующие пропорции.

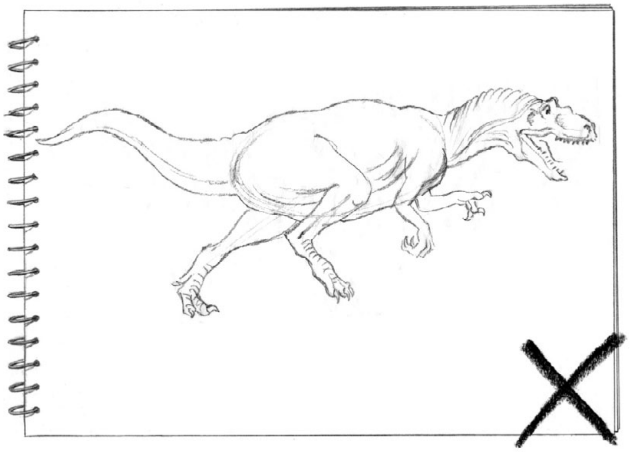
Также полезно отмечать «негативные формы», то есть пространства, расположенные между частями тела.



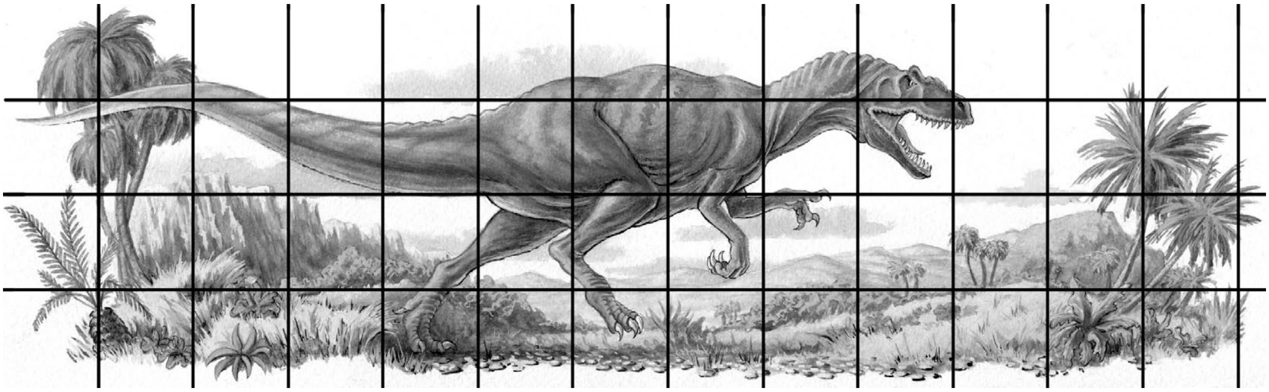
Независимо от того, каков размер вашего рисунка, вы можете контролировать точность его пропорций простым измерением. С помощью карандаша или линейки измерьте длину всех частей тела на фотографии и убедитесь в том, что все параметры на вашем рисунке в точности соответствуют исходным.







Если размер или расположение вашего рисунка на бумаге означает, что у вас остается слишком мало места для отдельных деталей, пусть они смещаются к краю листа. Не ужимайте пропорции, чтобы уместить их на странице.



Если вы не уверены в том, что рисунок разместится на странице, вы можете «урегулировать» все с самого начала. Нарисуйте симметричную решетку на бумажной кальке и положите ее сверху на снимок, затем нарисуйте такую же решетку, чтобы она поместилась на листе бумаги для рисования. И тогда картинка распадается на легко различимые части, которые можно нарисовать по отдельности. Именно так старые мастера увеличивали свои рисунки для настенной живописи.

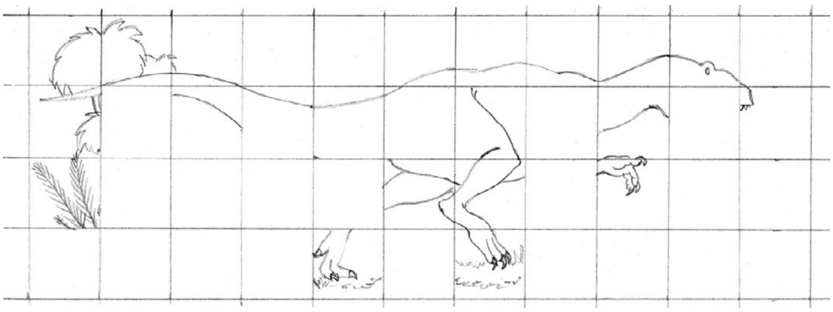
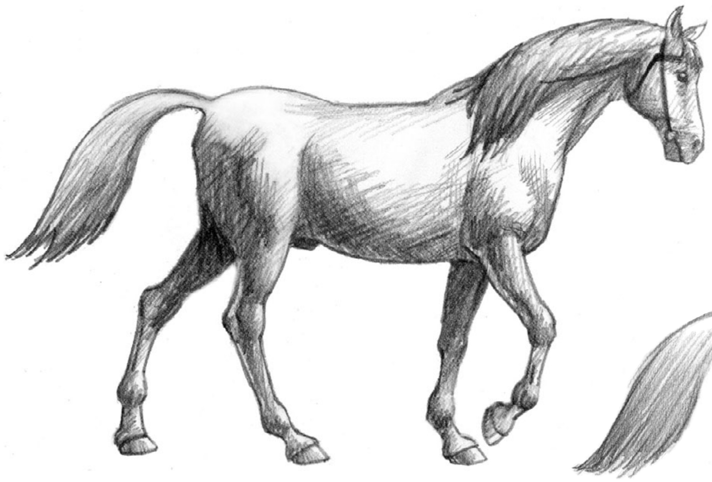


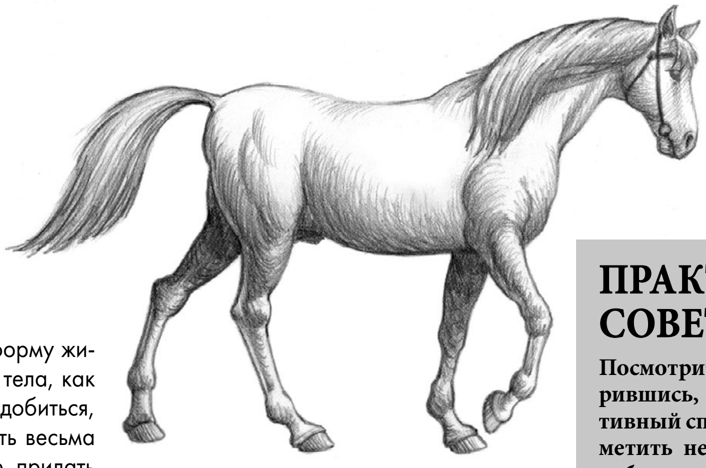
РИСУНОК С ПЛАВНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ТОНОВ

Процесс наложения тени или тонов называется тонированием (или рендерингом). Воспользуйтесь мягким карандашом (2В–6В) и постарайтесь избегать излишней робости. Неточные штрихи можно легко стереть. Работайте над всем рисунком в целом, постепенно оттачивая детали. Чтобы ваш рисунок не получился блеклым, зачастую бывает полезно наложить «местные тона» и работать карандашом в строгом соответствии с падающим на предмет светом, оставляя большие участки белой бумаги.



Выбрав для тонировки одно направление, можно добиться законченного результата, хотя на это может уйти больше времени. Данный стиль обычно создает впоследствии немало дополнительной работы: после завершения рисунка вам придется стирать штрихи, вышедшие за внешние границы предмета.

Данный стиль тонировки, вероятно, самый простой для освоения, когда штрихи ложатся в разных направлениях и не делается никаких попыток, чтобы замаскировать карандашные штрихи. Это не самая тонкая манера, но зато энергичная и эффективная.

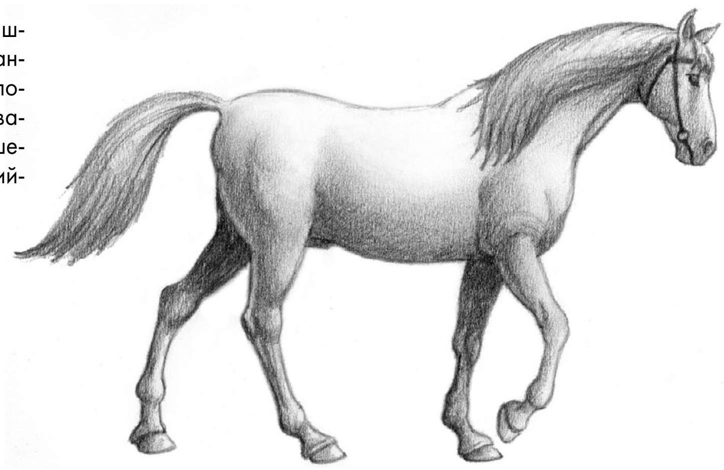


Здесь тонировка повторяет форму животного, изгибаясь вдоль его тела, как контуры карты. Этого трудно добиться, но данная манера может быть весьма эффективна, если вы хотите придать изображаемому объекту массивности.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Посмотрите на рисунок прищурившись, это реально эффективный способ оценить тон и заметить несоответствия в своей работе.

Возможно, вы захотите, чтобы карандашных штрихов вообще не было видно. Данный рисунок был заштрихован боковой поверхностью карандаша, а тона накладывались кропотливо, слоями, и потом растушевывались подушечкой пальца. Получившийся эффект намного более мягкий.



Как держать карандаш

Манера держать карандаш, как при письме, позволяет вам контролировать мельчайшие движения пальцев. Но во время рисования большая часть движений идет от запястья, локтя и плеча. Различные способы держать карандаш позволят вам выполнить карандашом весь спектр штрихов с необходимой долей уверенности.

Это часто применяемая манера держать карандаш, которая особенно хороша для создания предварительного карандашного рисунка и для рисования длинных размашистых изогнутых линий. Здесь мы держим карандаш свободно, примерно по центру, надавливая на него с различной степенью силы.

Эта манера держать карандаш заметно напоминает традиционный стиль писания ручкой, только здесь карандаш находится в вертикальном положении. Этот способ применяется для более кропотливой, детальной работы или для рисования в маленьком альбоме.

Зажав тупой конец карандаша в ладони, мы сможем легко наносить смелые, размашистые штрихи под углом и выполнять густую тонировку.

Удерживая карандаш кончиками пальцев и большим пальцем, мы добьемся очень тонких линий и легкого тонирования.

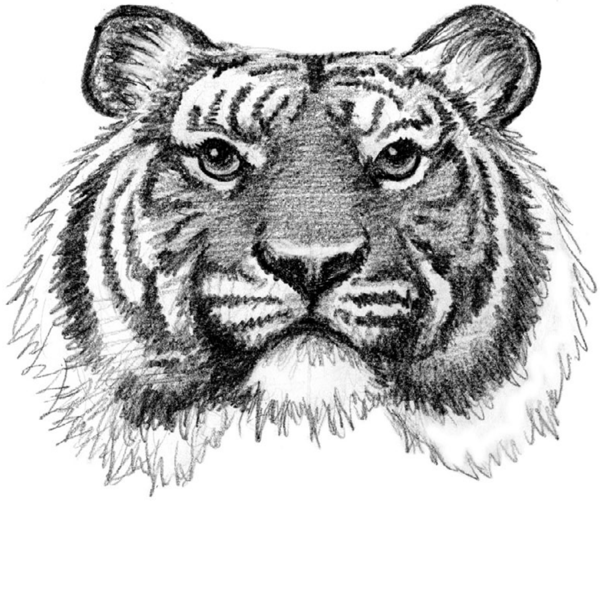
НАНОСИМ ШТРИХИ

Чем больше вы работаете карандашом, тем лучше вы сможете оценить его широкие выразительные возможности. Заранее продуманная и выбранная штриховка придаст вашим рисункам животных текстуры и характера и позволит воспроизвести все детали легко и экономно.

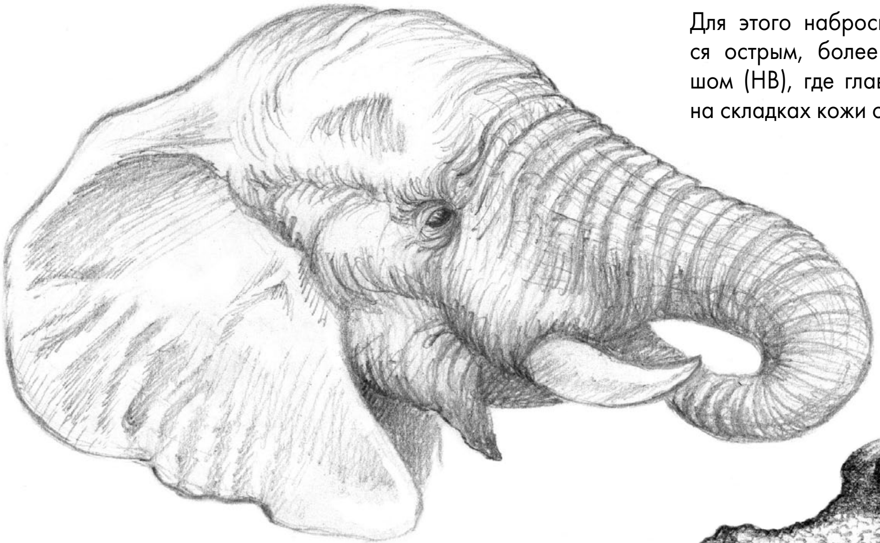
Резкие, наклонные очертания объекта передают плотную мускулатуру охотничьей собаки.

На этом рисунке мех льва затонирован более тяжелыми глубокими текучими линиями, повторяющими направление роста волос. Более шероховатый контур морды контрастирует с взлохмаченной гривой.

Изящные линии и минимальная тонировка помогают передать гладкость тела этого олененка. Признаки текстуры, намеченные вдоль спины животного, добавляют ощущения ее мягкости.



Это обманчиво простое тонирование выполнено за счет определенного направления и качества штрихов. Это в действительности всего лишь набросок тигровых отметин, выполненный густыми штрихами с наложением основного полутона и немного грубых, ворсистых контуров.

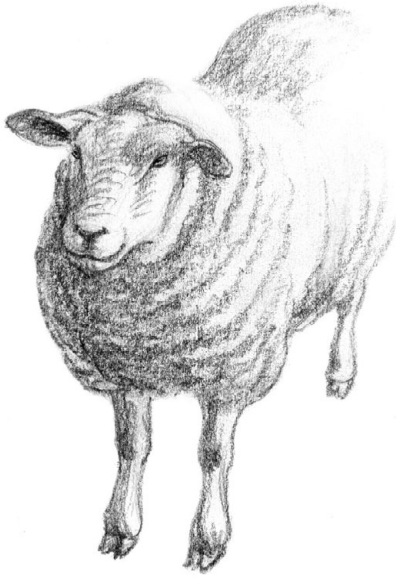


Для этого наброска я воспользовался острым, более жестким карандашом (HB), где главный акцент сделан на складках кожи слона.

Этот вылупляющийся из яйца крокодил весь состоит из чешуи, морщин и зубов. Так что для каждой детали я подобрал соответствующие штрихи.

Я рисовал боковой поверхностью мягкого карандаша, чтобы скопировать текстуру овечьей шерсти, освещенной лучами низкого зимнего солнца. Позволив рисунку постепенно бледнеть, сливаясь с белизной бумаги, я предоставил зрителю право додумать очертания животного.

Чтобы изобразить различные части оперения этого неухоженного молодого попугая, мне потребовался целый арсенал штрихов.



ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Чаще всего выразительные рисунки получаются, когда вы уделяете особое внимание какому-то одному аспекту, например освещению, штрихам, текстуре, мускулатуре или грациозности.

НОВЫЕ ТОЧКИ ОБЗОРА

Рисовать животных в профиль полезно для вашей практики и для ознакомления с пропорциями и внешним видом различных животных. Но другие точки обзора передают строение тела животного, его характер, поведение и т. д. Если вы будете рисовать животных с фотографий, разбивая объект на отдельные абстрактные формы, то весь процесс рисования уже не покажется вам таким сложным.

Чтобы сделать рисунок интереснее, вам необязательно далеко уходить от вида в профиль. Нарисовав первоначальную форму этой лягушки, я наметил основную линию по центру ее спины, чтобы было проще размещать детали по обеим ее сторонам. Затем я аккуратно набросал основные контуры, прежде чем переходить к детальному прорисовыванию овальных лап и глаз. Тонировка позволяет придать телу большую глубину и массивность.

Еще одна аккуратно намеченная центральная линия спины заметно помогла мне нарисовать мордочку этой летящей белки. Она также наметила хвост животного. Здесь я предпочел сконцентрироваться на штрихах и местном тоне. Тени здесь минимальны, они появляются лишь в отдельных местах, чтобы передать ощущение плотности туловища.

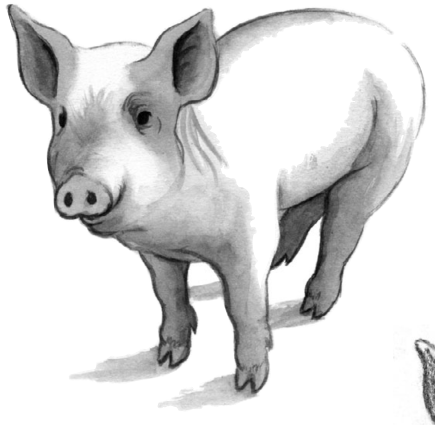
На этом рисунке кот изображен сзади — характерная поза, которая представляет трудность для создания наброска. При отсутствии четких деталей конечностей можно было легко превратить данный рисунок в бесформенный шар. После того как я грубо наметил формы, очень аккуратно провел центральную линию, чтобы она точно повторяла изгиб спины. Это помогло мне продумать и нарисовать смутные изгибы туловища. В процессе тонирования свет и тень позволили передать изгибающиеся контуры кота и повторить направление его шерсти.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Рисуя с украшений или детских игрушек, вы сможете лучше рассмотреть животных с каждого угла и получить опыт рисования с более сложных точек обзора.

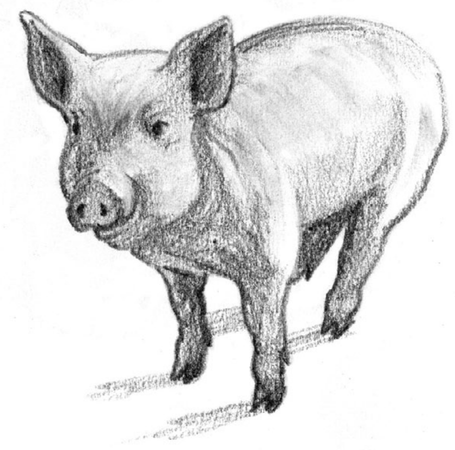
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Разные материалы могут усилить разные свойства и сделать ваш рисунок выразительней и интересней визуально. Каждый материал обладает своими особыми достоинствами и недостатками. Чтобы выяснить, что лучше всего работает лично для вас, попробуйте поработать с каждым материалом на самых разнообразных объектах.



Карандаш

Несмотря на всю его универсальность и практичность, карандаш не имеет текстурных характеристик и графического эффекта некоторых других материалов.



Графитовая палочка

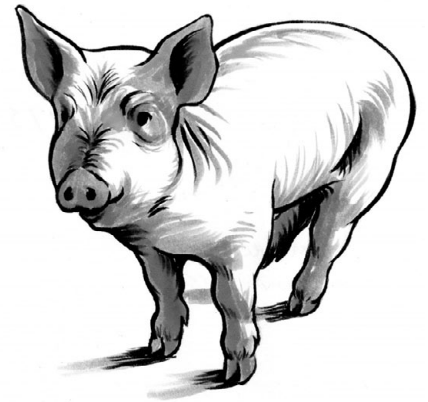
Данный тип карандаша представляет собой толстую палочку чистого, мягкого графита. Она оставляет густые штрихи, и ею приятно рисовать, хоть она и не совсем подходит для изображения маленьких светлых объектов, таких как этот поросенок. Так как графитовая палочка не имеет заостренного конца, ею сложно выполнять очень точные штрихи, но она является мощным выразительным графическим инструментом.

Уголь

Уголь своей темной линией очень быстро наращивает тон, и в то же время его легко подкорректировать или стереть ластиком. Его можно легко смягчить или растушевать подушечкой пальца.

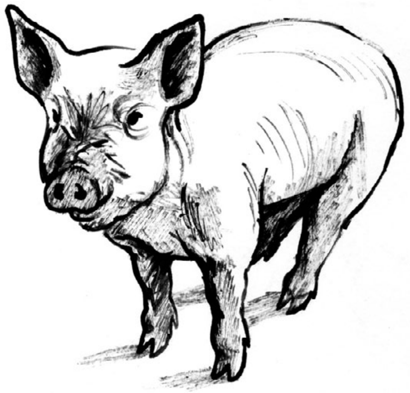
Пастель

Пастель во многом напоминает уголь, но представлена в широком спектре тонов и цветов, которые можно смазать и смешать многочисленными способами. Здесь я использовал средний оттенок серого и черный цвет с отдельными вкраплениями белого, чтобы повысить тон там, где это необходимо. На маленьких рисунках сложно добиться точности.



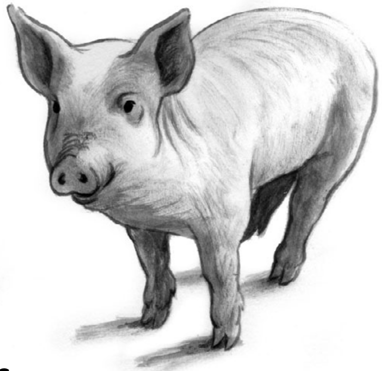
Фломастер

Применение туши требует уверенности в нанесении штрихов. Фломастер — это не самый тонкий инструмент, и обычно он передает графичность изображения, что иногда больше подходит одним предметам, чем другим. Ручки, которые я использовал здесь, имеют кончик в форме кисточки, обеспечивающий приятную, неровную линию. Для контура я воспользовался черным фломастером, а для прорисовывания деталей — серым.



Бамбуковая ручка

Бамбуковая ручка — это великолепный инструмент, позволяющий преодолеть робость в движениях. По сути, это палочка определенной формы, которую заполняют тушью. Когда она полностью заполнена, линия получается толстой и бесформенной. По мере расходования туши эта ручка позволяет добиться интересных шероховатых штрихов, передающих текстуру или тени.

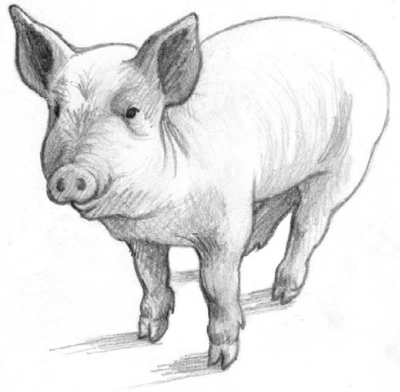


Сухая кисть

Данный прием означает использование кисти с жесткой топорщащейся щетиной, которую сначала обмакивают в разведенную акварель или тушь, а затем дают высохнуть на салфетке. И тогда штрихи имеют текстуру щетины, облегчая процесс рисования волос или меха. Таким способом проще добавить чувствительных тонов. Для данного примера я воспользовался также тонкой акварельной кисточкой, чтобы наметить отдельные детали.

Акварель

Акварель — это невероятно чувствительный и универсальный материал, для полноценного овладения которым требуется много практики. Я намеренно нарисовал этот пример очень быстро. Я использовал сильно разведенную черную акварель для нанесения теней, смягченных по краям с помощью тряпки. Когда акварель высохла, я нанес ту же смесь снова, чтобы получилось несколько слоев. Затем я прорисовал отдельные детали и контуры с помощью кисточки с тонким концом. Подобных эффектов можно добиться с помощью разведенной туши и даже кофе.



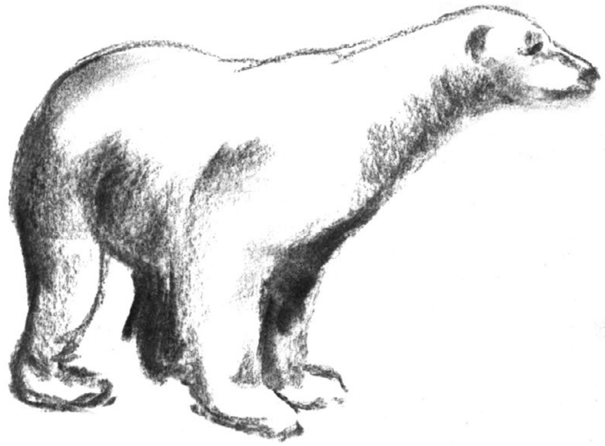
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Работая с разным материалом, важно правильно выбрать бумагу. Слегка тисненая бумага дает хорошую сцепку с графитом и мелом. Фломастеры обычно лучше работают на блестящей бумаге. Чем большее воздействие вы оказываете на бумагу в процессе рисования, тем грубее должна быть бумага, особенно когда вы работаете с жидкими красками.

УГОЛЬ И ПАСТЕЛЬ

Когда вы в полной мере освоили искусство рисования животных форм, то можете уверенно приступать к созданию более свободных и выразительных рисунков. Ниже приведено несколько примеров рисунков, выполненных углем и пастелью, оба были сделаны очень быстро: примерно за 20 минут каждый.

Шаг 1
Если вы пока еще не уверены в своих способностях нарисовать животное, можете выполнить первоначальный рисунок карандашом на грубой бумаге, чтобы закрепить основную форму. Мягким карандашом прорисуйте довольно темный контур животного.



Шаг 2
Положите чистый лист бумаги на ваш грубый набросок, и вы увидите достаточно четкий контур. Здесь я поработал боковой поверхностью короткого кусочка угля, чтобы наметить затененные участки. Затем кончиком угля я легко очертил контур спины медведя.

Шаг 3
Чтобы сделать рисунок резче, я воспользовался ручкой-кисточкой с круглым кончиком, обозначая самые выступающие края и добавляя отдельные детали морды и лап животного. Старайтесь не переусердствовать в изображении контуров и деталей, добавляя их только тогда, когда требуется большая ясность. Краем чистого ластика я аккуратно стер несколько лишних угольных штрихов.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Законченные рисунки углем, мелом или пастелью следует защитить от случайного смазывания и осыпания с помощью специального фиксирующего спрея, хотя обычный лак для волос будет, в принципе, ничем не хуже и намного дешевле. Вы также можете фиксировать свой рисунок в процессе работы.

Шаг 1
Я предпочитаю обходиться без карандашного наброска и работать непосредственно с пастелью. Если ничего не получается, я просто начинаю рисунок заново. Здесь я использовал пастель среднего оттенка серого, сломав кусок пополам и работая боковой поверхностью короткого остатка. Как и в рисунке с медведем, я постарался передать тень и контур одним движением, воспроизводя пока только общую форму оленя.

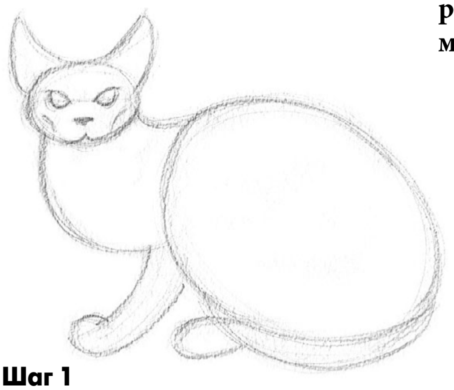
Шаг 2
Остатком пастели я прорисовал детали и усилил тонировку там, где требовалось. Пока я пользовался фотоснимком и по ходу работы корректировал форму. На этом этапе я уже мог закончить рисовать, вполне довольный получившимся результатом, но подумал, что, возможно, смогу добавить рисунку больше характера и объемности.

Пастель также может передавать глубокие, насыщенные тона, и она выдерживает активное воздействие. Данный рисунок чайки частично демонстрирует возможности пастели в плане энергичной манеры рисования.

Шаг 3
Кончиком угля я внес еще несколько деталей и декоративных элементов. Затем я поработал боковой поверхностью угля, чтобы углубить некоторые участки тона. Мне приходилось быть очень аккуратным, стирая лишние штрихи, чтобы не допустить смазывания рисунка.

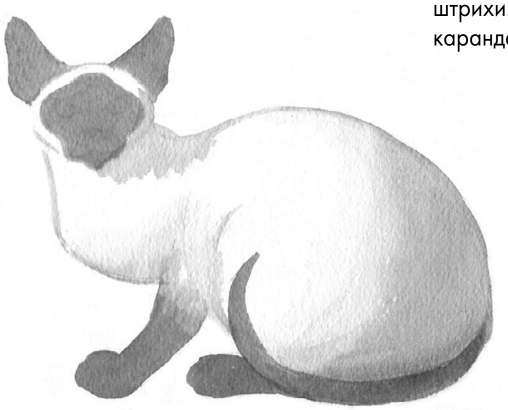
АКВАРЕЛЬ

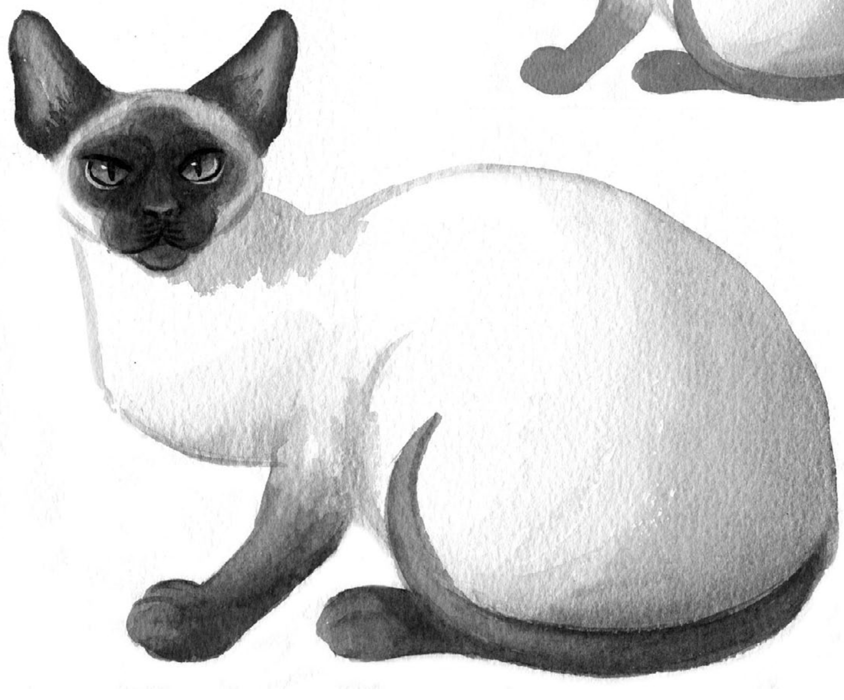
Акварель, или разведенная тушь, предоставляет массу возможностей для плавного изменения тона ваших рисунков. Здесь представлен один очень простой пример и один хорошо проработанный рисунок. Когда вы используете какой-то влажный материал, не забудьте выбрать бумагу большей плотности.



Шаг 1
Чтобы выполнить этот простой рисунок, я начал с самых очевидных карандашных контуров. Основную работу должна была выполнить кисточка.

Шаг 2
Средней акварельной кисточкой и сильно разведенной черной акварелью я выделил контур и заполнил основные затененные участки. Пока краска не высохла, я воспользовался мокрой кисточкой, чтобы смягчить края и смешать тона. Затем я выбрал более темный цвет краски, прорисовывая штрихи. Когда краска подсохла, я стер карандашные отметки.



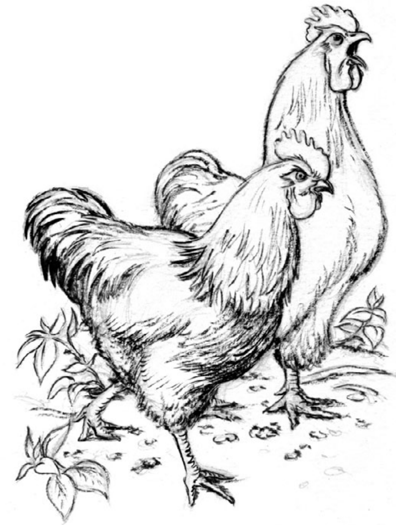


Шаг 3
Более черной краской я выборочно добавил деталей тут и там, продолжая при этом смягчать края. Несколько маленьких вкраплений белой туши добавили бликов вокруг глаз.

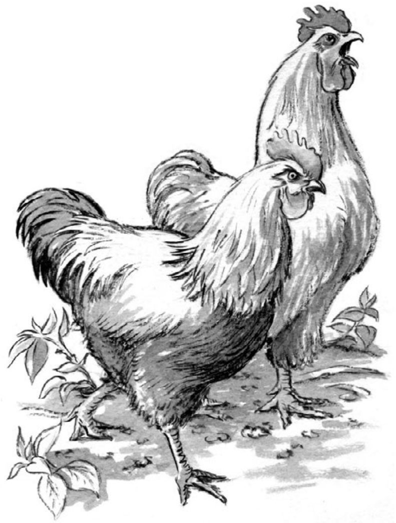
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Если у вас нет терпения ждать, пока краска высохнет, фен заметно ускорит этот процесс.

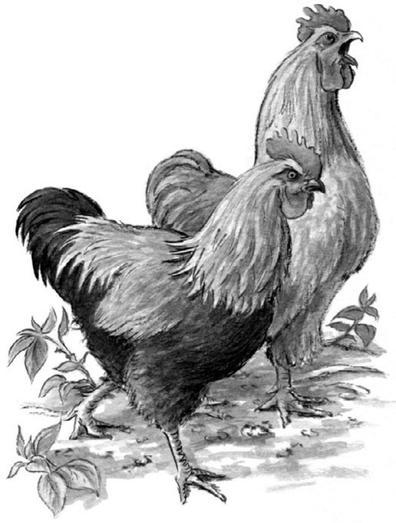
Шаг 1
Я выполнил этот довольно детальный предварительный карандашный набросок, взяв за основу две фотографии. Несколько деталей земли помогают объединить птиц в одну группу.



Шаг 2
Работая черной водостойкой тушью и средней акварельной кисточкой, я наметил четкие контуры и темные тона рендеринга. Чтобы добиться ворсистой, рассыпчатой текстуры, я в основном рисовал почти сухой кисточкой.



Шаг 3
Стерев карандашные отметки, я нанес пару слоев разведенной черной акварели, чтобы заполнить широкие участки тени и полнее передать текстуру. Если бы я предпочел сохранить легкую свободную манеру рисунка, то на этом этапе мне можно было уже завершать работу.

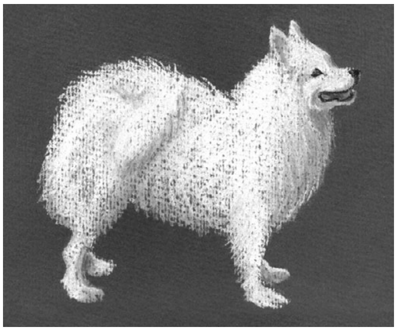


Шаг 4
Но выбрав более детальный подход к тонированию, я дополнительно поработал с акварелью, чтобы передать местные тона оперения. Если вы сравните этот рисунок с предыдущим, то заметите, как массивно он выглядит.

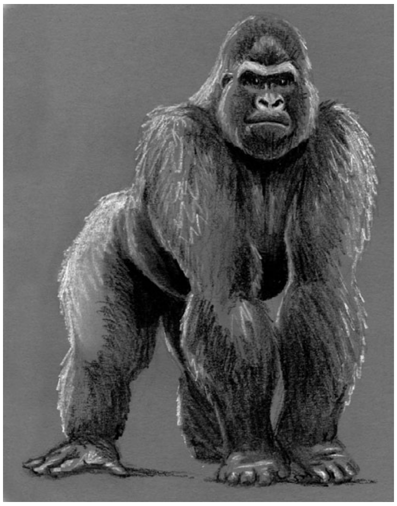
Шаг 5
Чтобы вернуть рисунку жизни, я воспользовался белой тушью и тонкой кисточкой, добавляя бликов и ярких акцентов. В отдельных местах я нанес неразбавленной туши, а в других я разводил ее, чтобы передать блеск и текстуру перьев.

ТОНИРОВАННАЯ БУМАГА

Существует масса преимуществ работать на серой или цветной бумаге (или на «тонированных грунтах»). Тон бумаги задает качество тонировки, и блики становятся ярче и отчетливее. Чтобы использовать тон бумаги эффективно, требуется немного предварительного планирования. И важно выбрать подходящий оттенок бумаги для вашего объекта.



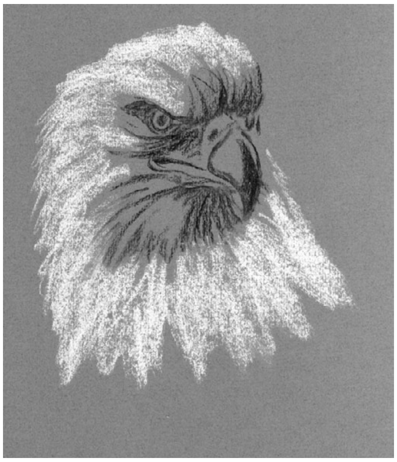
Текстуру меха и перьев довольно легко передать, когда рисуешь светлым на темном. Этот взлохмаченный маленький приятель возник на бумаге довольно быстро при помощи серой и белой пастели, смазанных и смешанных вместе, с вкраплением угля.



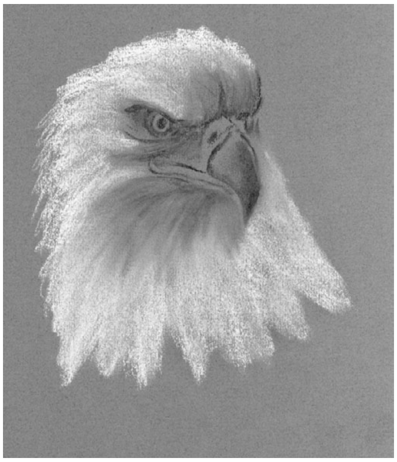
Чтобы изобразить эту гориллу, я воспользовался очень мягким карандашом и сделал грубую тонировку, повторяя направление роста волос. Прежде чем накладывать блики, мне пришлось стереть отдельные блестящие графитовые участки, чтобы появилась чистая поверхность для белого карандаша.

Чтобы избежать блеска графита, для предварительного карандашного рисунка и грубой тонировки я воспользовался здесь серыми цветными карандашами. Затем я смог довольно свободно поработать сверху белым карандашом, чтобы наметить складки кожи собаки, оставляя самые яркие штрихи для светлых участков на верхней части ее головы.

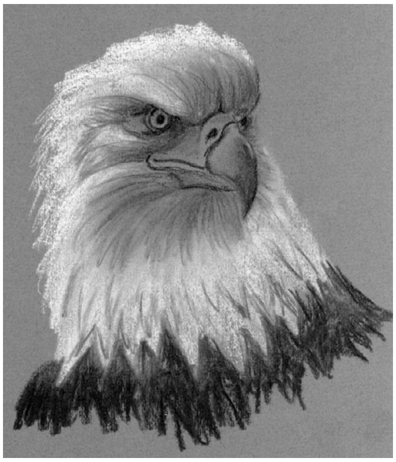
Вместе с контурной линией тон бумаги выполняет основную работу при создании рисунка этого попугая. Тонировка сделана за счет всего нескольких мазков акварелью, после чего я наложил мягкие блики разведенной белой тушью.



Шаг 1
Я начал этот рисунок с грубого наброска отдельных черт морды и затененных ее частей, работая углем. Я наметил форму головы и основные участки светлого тона, рисуя боковой поверхностью короткого кусочка белого мела.



Шаг 2
Кончиком пальца я сгладил поверхность, смешав мел и уголь. И это уже создало сильную основу, на которой я мог прорабатывать детали.



Шаг 3
Здесь я снова воспользовался углем, чтобы сделать рисунок отчетливее и добавить перьям отдельных текстурных штрихов. Я также едва наметил плечи, чтобы придать рисунку весомости и форму оперению на шее.

Шаг 4
Сильно надавливая на кончик мела, можно добиться более выразительных штрихов, которые выделяются на фоне смазанного предварительного рисунка, и это идеально гармонирует с яркими бликами на шее внизу и на макушке головы. Здесь вы можете заметить, что рукавом я случайно смазал нижнюю часть рисунка — вы всегда должны помнить об этой опасности.

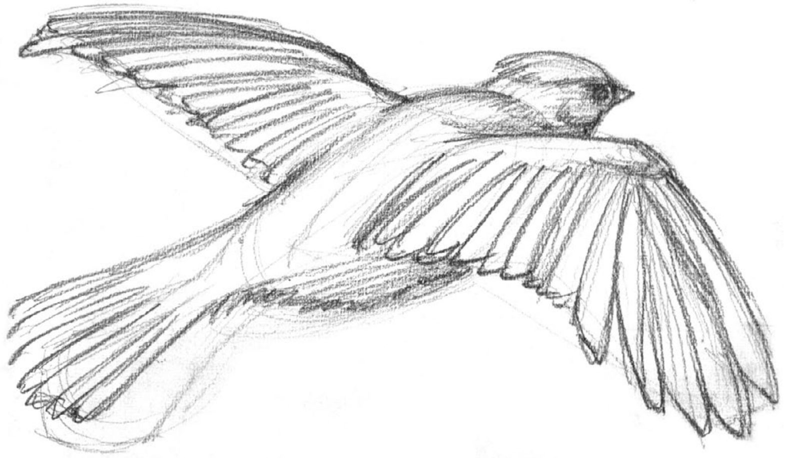
Шаг 5
Я внес тут и там небольшие корректировки и некоторые забавные детали. Добавив хорошо очерченных бликов на морде птицы, я придал изображению явную иллюзию блеска. И теперь осталось только стереть отдельные неряшливые отметки по краям и зафиксировать изображение с помощью спрея.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Для детальной работы уголь можно подточить с помощью острого ножа. Не стоит затачивать его, как карандаш: обычно уголь работает лучше всего, когда его затачиваешь только с одной стороны. Всегда направляйте лезвие в сторону от тела.

ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ВБЛИЗИ

Несмотря на все удобство фотографий, ничто не сравнится с изображением реальных трехмерных объектов, когда рисунок получается четким и детальным, помогая вам совершенствовать свои умения. Отличной практикой будет делать наброски с чучел животных, которые, вероятно, можно найти во многих городских музеях. Подобные образцы дают возможность изучить объект вблизи не менее обстоятельно, чем в случае с живыми животными и фотографиями. Примеры, представленные на последующих нескольких страницах, были нарисованы во время посещения местного музея.



Возможно, ваш взгляд привлекут мелкие детали, такие, как вот эти когти опоссума. Как и руки у людей, лапы животных способны ярко раскрыть характер всего портрета. Так что стоит зафиксировать на бумаге эти детали, которые не всегда легко заметить на фотографиях.

Чтобы изображение птицы получилось достоверным, художник должен знать структуру птичьего оперения, что не всегда четко просматривается на фотоснимках. Так как большинство летающих птиц имеют похожую структуру оперения, то подобные примеры можно использовать для уточнения каких-то деталей в процессе рисования.

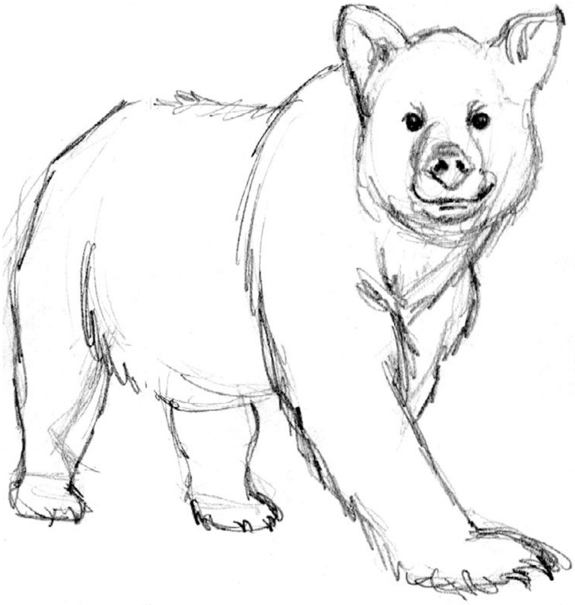
Головы крупных кошек очень мощные и выразительные. Выполняя наброски их голов, вы тем самым облегчите себе впоследствии работу, когда приступите к законченному рисунку. А резкие формы сделают этот процесс увлекательнее.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Когда вы делаете набросок вне дома, я посоветовал бы вам взять с собой альбом в твердой обложке, сшитый в виде книги, формата А4. Он достаточно мал, так что его будет легко нести, и в то же время он имеет большой разворот и прочную поверхность.

Изучение объекта с близкого расстояния позволяет выполнить довольно детальный рисунок. На этом рисунке я хотел зафиксировать направление роста волос на голове, что пригодилось бы мне в будущем при изображении других животных.

Я нарисовал этого бородавочника просто ради забавы, так как у него были очень интересные контуры. Для грубой текстуры кожи уголь и грубая бумага казались правильным материалом. Я не стал даже стирать неверные штрихи, а просто смазал их пальцем.

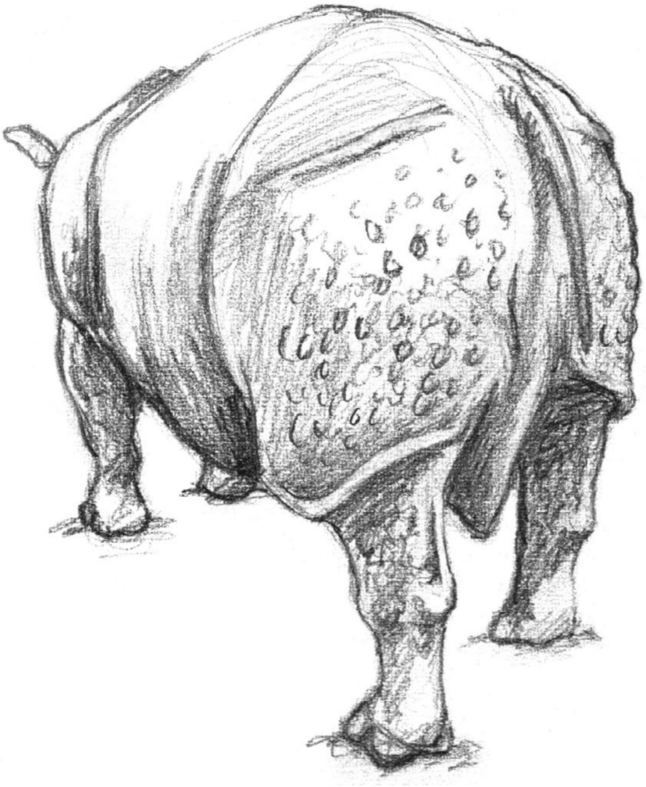


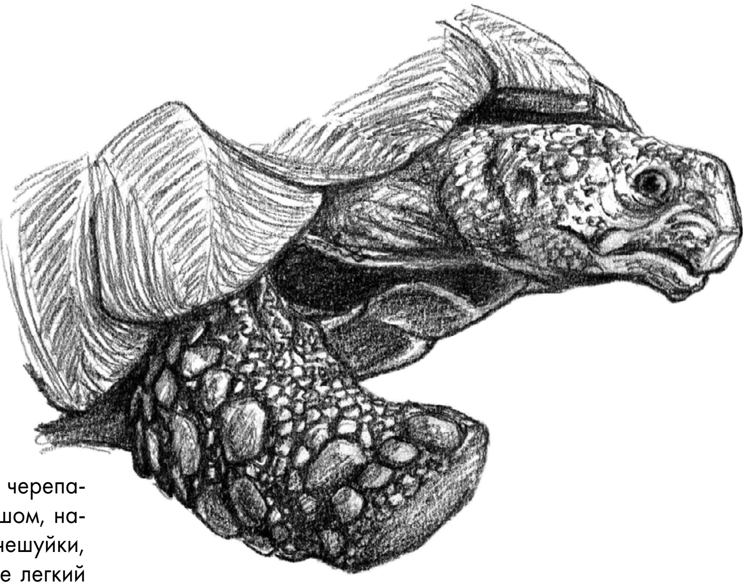
Опыт рисования с натуры очень сильно отличается от процесса рисования с фотографии. Даже простые контурные наброски вроде этого дают большую практику.

В этом рисунке, прежде всего, важна текстура меха. Данное изображение больше напоминает сюрреалистическое, чем реальное отображение объекта с близкого расстояния. Я рисовал мягкой графитовой палочкой, а затем смазал шерсть пальцем, чтобы получился такой взлохмаченный вид. Затем кончиком палочки я поработал над мордой, чтобы внести контраст между жесткими и угловатыми штрихами.

ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ВБЛИЗИ

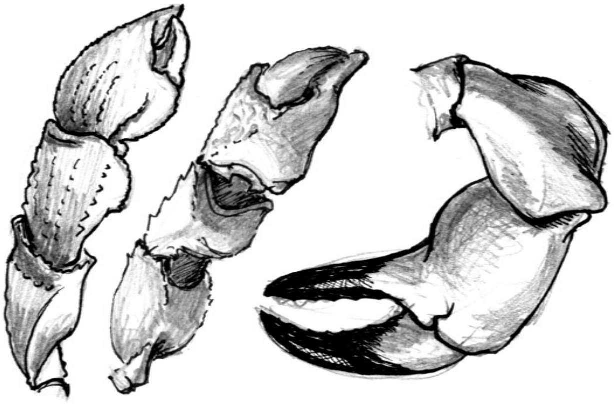
Изучая фотографии и иллюстрации животных, вы скоро поймете, насколько ограниченно количество углов обзора. В музее я смог выбрать удобные точки обзора для изучения этого носорога, что в итоге привело к появлению необычного наброска головы животного и вида сзади. На рисунке справа я попытался передать выразительность текстуры с помощью комбинации штрихов и тонировки.

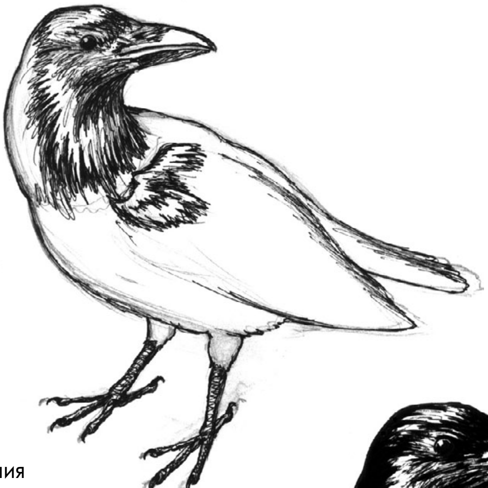




Чтобы передать сильную морщинистость кожи этой черепахи, я воспользовался очень мягким, тупым карандашом, надавливая на него довольно сильно вокруг каждой чешуйки, чтобы придать им выпуклость. Затем я нанес более легкий тон сверху, чтобы показать игру света на глубоком рельефе поверхностей.

Я быстро нарисовал и затонировал эти когти карандашом НВ, затем с помощью ручки для рисования более избирательно нанес текстурные штрихи и контуры. Это быстрый способ передать в наброске ощущение текстуры предмета.





За тусклым стеклом витрины большая часть тела этой вороны выглядела почти силуэтом, за исключением тех участков головы и плеч, куда падал свет. Я сделал грубый набросок карандашом, наметив направление оперения, а затем ручкой для рисования стал прорисовывать участки вокруг бликов и контуры. Я зафиксировал достаточное количество деталей, чтобы можно было закончить рисунок дома.

Острые штрихи ручки для рисования были как нельзя кстати для изображения этих остроконечных перьев. Карандашом я наметил основную форму, а затем прорисовал детали напрямую ручкой, делая штрихи намеренно шероховатыми и зазубренными в соответствующих местах.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Посещайте музеи в спокойное время, когда дети в школе, иначе вас могут прервать или вы кому-нибудь помешаете. Прежде чем начать рисовать, получите на это разрешение администрации музея.

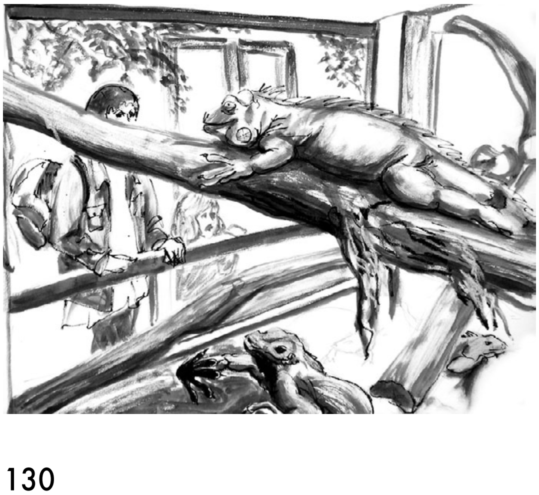
Вернувшись домой, я стер карандашные отметки, а затем заполнил участки сплошным черным цветом с помощью кисточки и туши. Чтобы вся текстура в целом выглядела убедительно, не требовалось большого количества текстурных штрихов.

РИСУЕМ С НАТУРЫ

Изображение чучел животных — это хорошая подготовка к одной из самых сложных задач — рисованию живых животных. Здесь важен правильный подход. Обычно весь процесс сводится к отрывочным впечатлениям, знакомству и общей информации о конкретном живом объекте, и вы вряд ли выполните законченный рисунок за один присест. Представьте, что ваш альбом — это личный дневник, в который никто не заглянет и где вы можете делать ошибки или фальстарты и отмечать собственный прогресс в рисовании.

Несмотря на изменчивость обстоятельств, при которых животные могут сохранять относительную неподвижность, таких обстоятельств может быть много, и тогда вы получите хорошую возможность рисовать с натуры. Но даже степенные животные не могут сидеть неподвижно долгое время. Поэтому от вас требуется быстрота реакции и готовность оставить работу, когда ваша «модель» перестанет с вами сотрудничать.

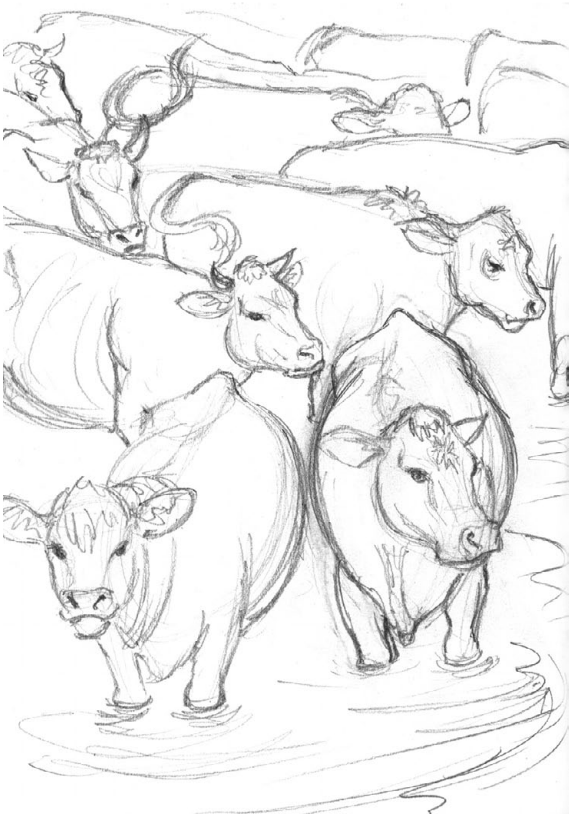
Если животное устало или ему скучно, вряд ли оно будет много двигаться, но убедитесь в том, что ваши действия не вызывают у него повышенного интереса. Я нарисовал бульдога (крайний рисунок слева) на выставке собак, в конце дня, после того как ему пришлось ждать своей очереди несколько часов. Этот лабрадор — молодая собака-поводырь — был выбран мной за его спокойный нрав. Он лежал на полу в кафе и не пошевелил ни одним мускулом, пока я рисовал его.



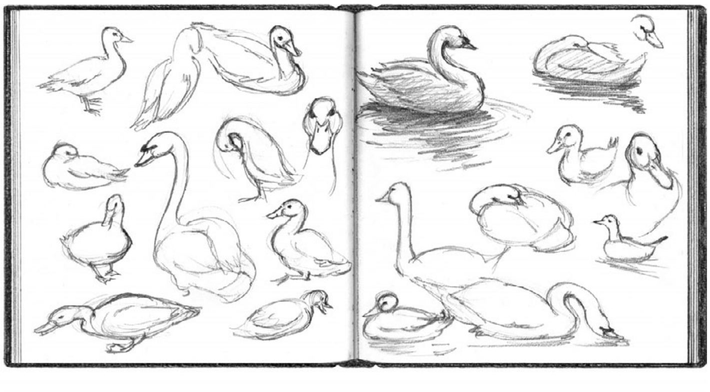
В зоопарке животные часто сидят подолгу без движения. Для того чтобы нарисовать эту игуану с близкого расстояния, я использовал ручку-кисточку с перманентной тушью и смоченную в воде тушь, которую я накладывал широкой ворсистой кисточкой.

Попугаи были нарисованы очень быстро, углем. Затем я поработал немного водорастворимым карандашом и смешал тона кисточкой и водой.

Еда всегда помогает удержать животное на одном месте. Я понаблюдал за этой львицей, энергично вытягивающей полоски мяса, затем набросал большую часть рисунка, не бросая взгляда на свой объект. Наметив основную форму, я мог теперь наблюдать за движениями животного и накапливать информацию для изображения деталей. Это неточный рисунок, но все же в нем присутствует настроение животного.



В жаркий день эти коровы подолгу стояли в пруду, чтобы охладиться. Я попытался изобразить всю сцену целиком, сначала грубо набросав животных, стоявших на переднем плане, а потом переходя к заднему плану и заполняя пробелы. Коровы постоянно двигали головами, и мне приходилось переключать внимание с одного животного на другое.

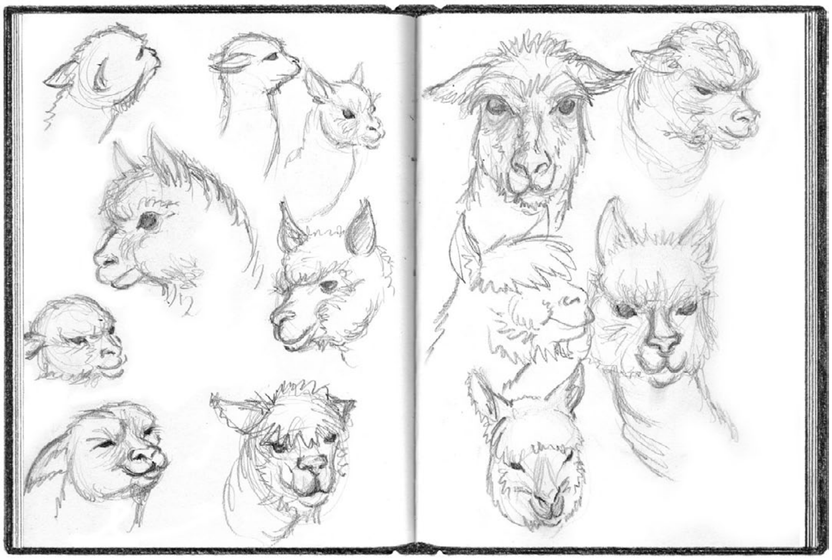


Водоплавающие птицы никогда не бывают статичны, что осложняет процесс рисования с близкого расстояния. Хорошим способом нарисовать их будет поработать над несколькими рисунками одновременно. Когда одна птица начинает двигаться, оставляйте этот рисунок и переходите к другому. Вскоре другая птица надолго примет похожее положение, и тогда у вас будет достаточно времени, чтобы закончить первый набросок.

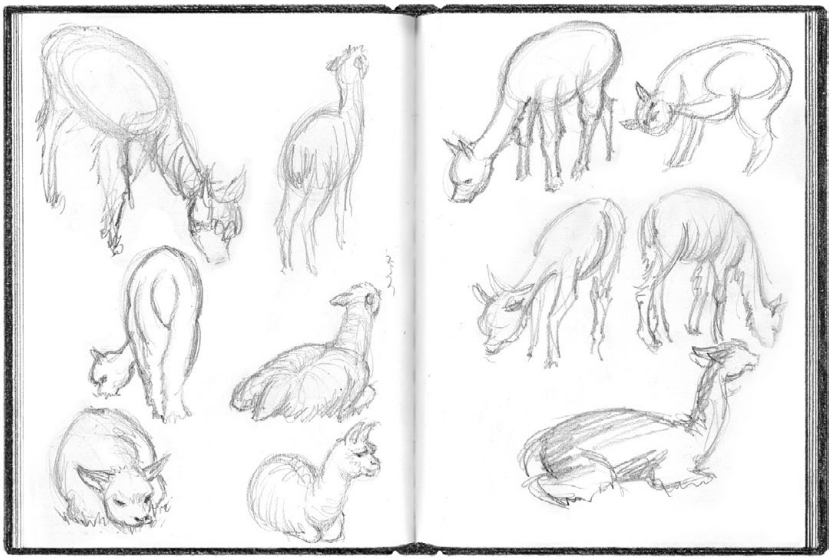
Домашнее животное часто можно заставить выразить удовольствие и посидеть так в течение короткого времени, если погладить или почесать его.

РИСУЕМ С НАТУРЫ

Уровень сложности рисования животных, ведущих себя естественно, определяется вашим выбором объекта. Даже по-настоящему опытный и преданный своему делу художник-анималист немного сможет извлечь из своих впечатлений, основанных на увиденных краем глаза робких созданиях, прячущихся в зарослях подлеска. Постарайтесь найти собравшихся вместе животных, которые были бы на виду и не боялись людей. Руководствуясь этими соображениями, я нашел стадо альпак на местной ферме, разводившей этих животных. Это было идеальное место для работы.

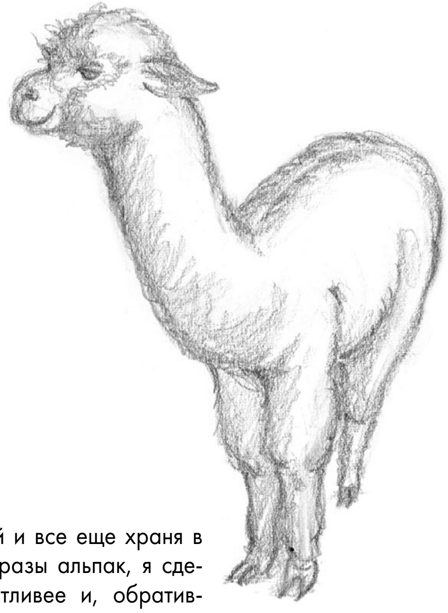


Будучи любопытными по своей природе, альпаки заинтересовались моим присутствием и собрались вокруг меня в поле, позволив мне выполнить эти быстрые портретные наброски отдельных животных.



Когда альпакам наскучило разглядывать меня, я принялся фиксировать отдельные естественные их позы, пока они щипали траву и паслись поодаль. Мне пришлось встать и ходить за ними, фиксируя их движения. Самые быстрые наброски здесь сделаны с молодых животных — с характерными формами, но при этом очень живые.

Когда вы рисуете на природе, то лучше всего будет ограничить свои творческие притязания, передав лишь главную суть животного, его общую форму и позу или добавив деталей, которые вы заметили. Если вы соберете достаточно информации, то, вероятно, сможете позднее доделать ваши рисунки, получив законченные работы.



ЦАРАПАЮЩИЕ ШТРИХИ

Шаг 1

С очень близкого расстояния я очень быстро набросал этот приблизительный набросок, царапая боковой поверхностью карандаша.

Шаг 2

Вернувшись домой и все еще храня в памяти свежие образы альпак, я сделал рисунок отчетливее и, обратившись к другим своим наброскам, добавил более детальной характеристики.

СПИРАЛЬНЫЕ ШТРИХИ

Шаг 1

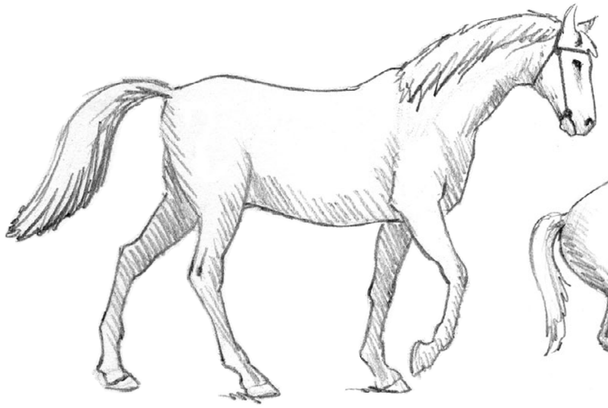
Это хороший способ выполнить быстрые, живые наброски. Не отрывая карандаша от бумаги, я выписывал им длинные спиралевидные узоры, стараясь воссоздать форму, при этом я то и дело посматривал на объект. Результат — четкое трехмерное качество изображения.

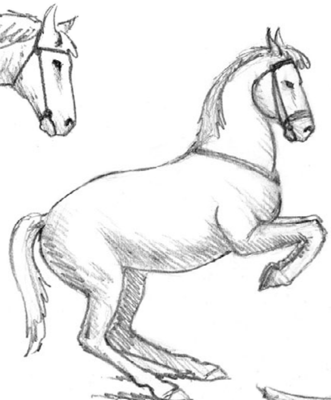
Шаг 2

С помощью водорастворимого карандаша я легко смог добавить более глубокого тона. Чтобы этот набросок получился завершенным, я просто набрал кисточкой чистой воды и нанес на бумагу, а когда он высох, карандашом дорисовал несколько деталей и подтер края ластиком.

ДВИЖЕНИЕ И ДИНАМИЗМ

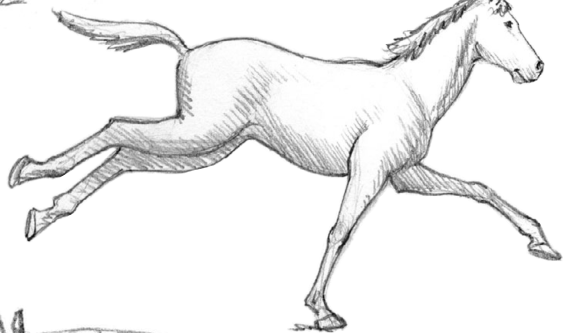
Не всегда бывает просто передать ощущение движения животного на рисунке, и в этом плане вам особенно пригодятся фотографии. Также полезно наблюдать за животными в движении — в реальной жизни или на экране, — чтобы понять характерные действия определенных видов. Продуманный выбор поз, точек обзора и преувеличение также добавят вашим рисункам динамизма.



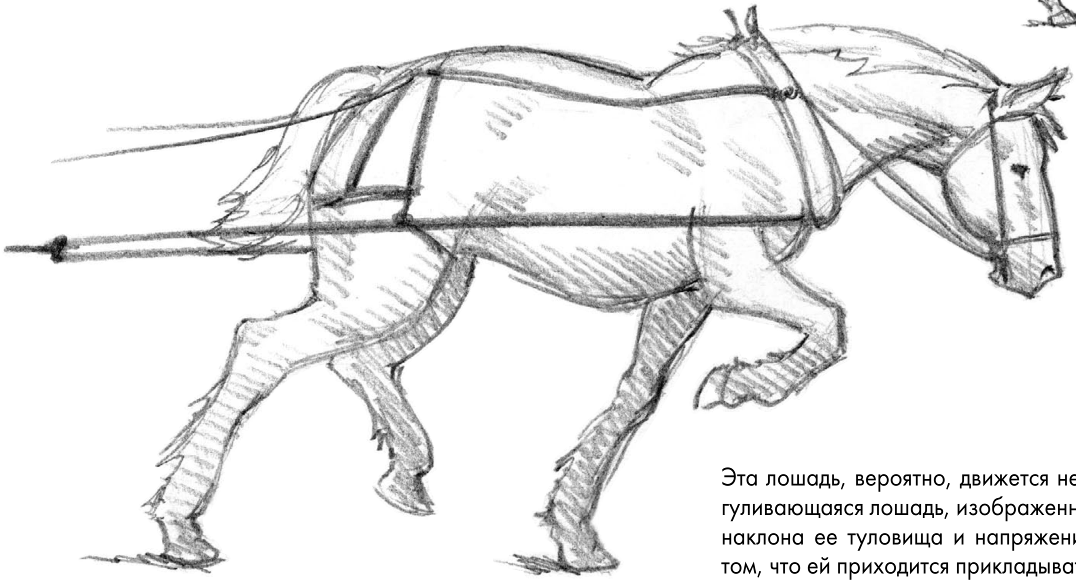


Несмотря на силу и контроль, необходимые для удержания этой позы, эта цирковая лошадь находится в состоянии равновесия, и движение здесь минимально.

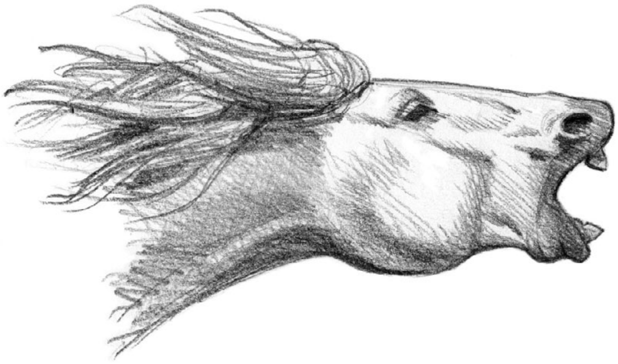
Просто поднятое вверх копыто уже говорит о наличии движения, но здесь явно отсутствует скорость и драматизм.



Зная, что лошадь не может удерживать такие позы, зритель ощущает движение вперед. Поднятые ноги, наклон вперед, напряжение в шее и летящий хвост — все это лишь подчеркивает движение.

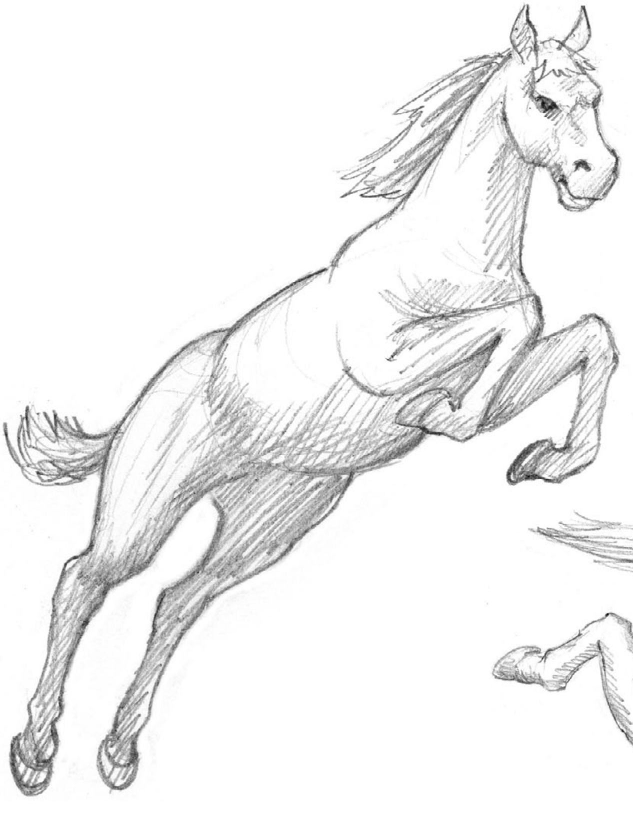


Эта лошадь, вероятно, движется не быстрее, чем прогуливающаяся лошадь, изображенная над ней. Но угол наклона ее туловища и напряжение в шее говорят о том, что ей приходится прикладывать заметные усилия.

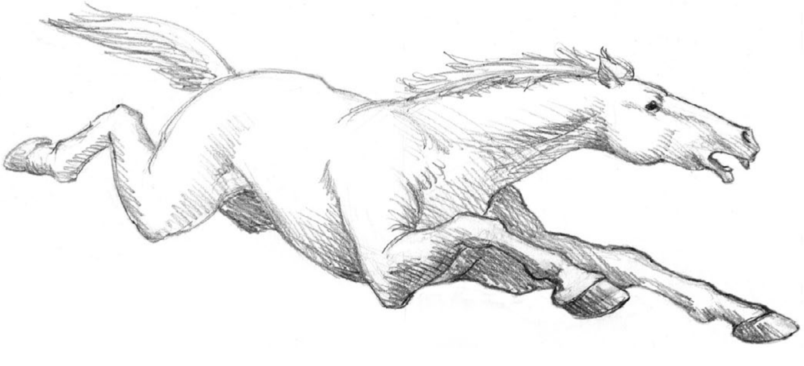


Здесь тщательно затонированное мышечное напряжение является ключевым элементом для передачи выразительного движения, даже несмотря на то что туловища лошади не видно. Свободно развевающаяся грива говорит о том, что животное движется с заметной скоростью.

Поместив зрителя прямо на пути лошади, вы также можете придать драматизма вашему рисунку.



Движение здесь преувеличено за счет низкой точки обзора. Когда вы смотрите на объект снизу вверх, это обычно позволяет передать всю стать и мощь животного.



Этот рисунок выполнен для того, чтобы передать максимум драматизма и выразительности. И хотя поза совершенно неестественна, пропорции и детали туловища достаточно реалистичны, чтобы убедить зрителя в достоверности рисунка.

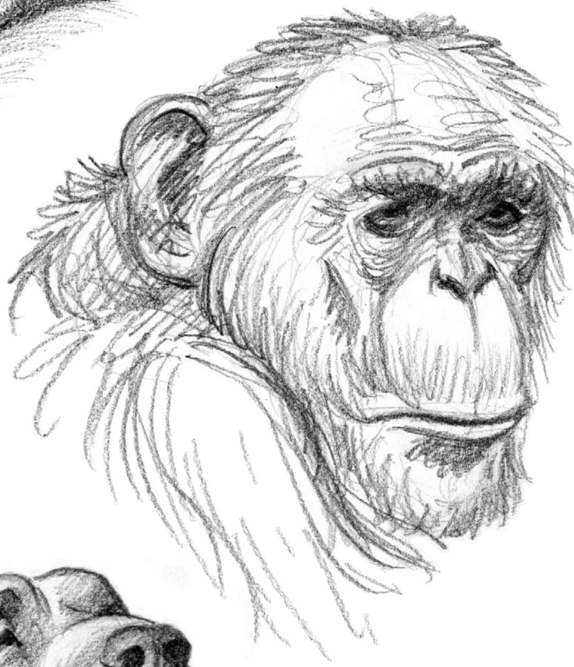
ХАРАКТЕР И ЭКСПРЕССИЯ

Помимо того что существует огромное разнообразие видов животных, отдельные представители каждого вида часто обладают особыми привычками и чертами. Знакомясь со своими домашними питомцами, мы вскоре начинаем замечать их особый характер, определенные настроения и забавные маленькие привычки. Нарисовать «портрет» какого-то конкретного животного довольно непросто, но это будет интересно и весьма полезно для вашего опыта.

Эти наброски головы, выполненные мной во время посещения фермы (см. также стр. 132–133), демонстрируют разнообразие характеров животных из одного стада.

Время, потраченное на выполнение наброска одного конкретного животного — например, этого спаниеля, — окупится сторицей. С каждым новым рисунком вы будете замечать какую-то новую мелкую деталь или особенность.

Бывает сложно удержаться, чтобы не заметить и не придать каких-то человеческих выражений мордам животных. Как и при создании портретов людей, здесь требуется изучение объекта с близкого расстояния, чтобы уловить эту схожесть или определенное выражение.



Чтобы подчеркнуть немного комичный вид этой олуши, я сконцентрировался на изгибе ее шеи и увеличил лапы. Эта своего рода легкая карикатура способна придать вашим рисункам дополнительно характер и выразительность.

Несколько поколений селекционно разводимых животных превратили этого бладхаунда в живую карикатуру. Но даже здесь у художника есть возможность еще больше подчеркнуть и преувеличить его черты, хотя в данном случае мы уже вступаем на территорию анимации.

Чем больше вы знаете о том, как должно выглядеть животное, тем большую свободу вы можете позволить себе, чтобы раскрыть его характер и передать такие художественные эффекты, как драма, комедия или пафос.

СТИЛИЗАЦИЯ

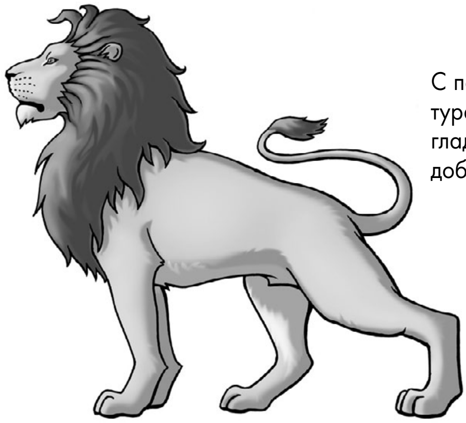
Большинство наших рисунков до этого момента были достаточно натуралистичными. Однако животные представляют для художника широкое поле для творческой интерпретации их образов. Экспериментировать с изобразительными приемами, упрощением, карикатурой и дизайном не только приятно, но также полезно для развития у вас вашего собственного языка рисования, или «стиля».

Отбросив ненужные детали, можно получить приятный результат. Этот тукан нарисован неразбавленной черной тушью, с несколькими вкраплениями акварели и белой туши.

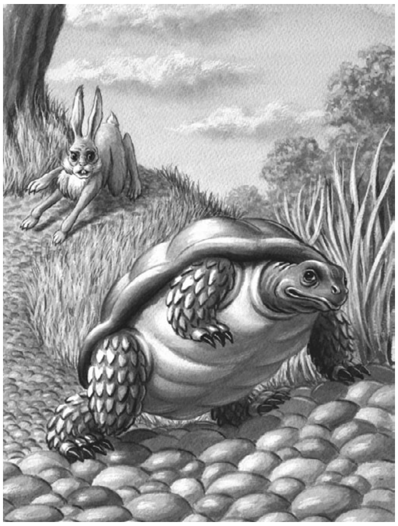
Этот сравнительно реалистичный рисунок потребовал большой и кропотливой работы по смешиванию акварельных красок. Он довольно достоверный, но здесь почти нет личностного отношения художника.

Не менее обстоятельный подход, но в данном случае мне пришлось придумать весь образ этого существа. Очень приятно, когда рисуешь какое-то фантастическое животное, а получается вполне правдоподобный образ. Главное здесь — черпать вдохновение в реальных животных, в данном случае мне помогли летучие мыши, птицы и рептилии.

Этот гепард нарисован в очень простой, лаконичной манере. Для того чтобы сделать рисунок интереснее визуально, я фломастером нарисовал контур животного, варьируя толщину линии, а отдельные детали туловища в задней его части не прорисовал.



С помощью компьютера я придал контурам туловища льва графическую гладкость, которой было бы сложно добиться традиционными средствами.



Взаимодействие животных в рамках этой картинки наталкивает на мысль о повествовательном характере сцены, который лишь усиливается, когда животных наделяют человеческими эмоциями.

То же самое средство используется здесь, только с бо́льшим выразительным эффектом за счет преувеличения физических параметров льва, его позы и экспрессии.

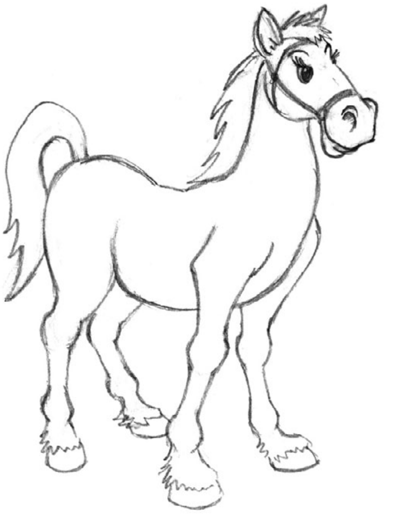
На этих двух рисунках человеческие черты усилены за счет добавленной одежды. В таких образах я всегда стараюсь добиться острого ощущения индивидуальных черт каждого конкретного животного.

АНИМАЦИЯ

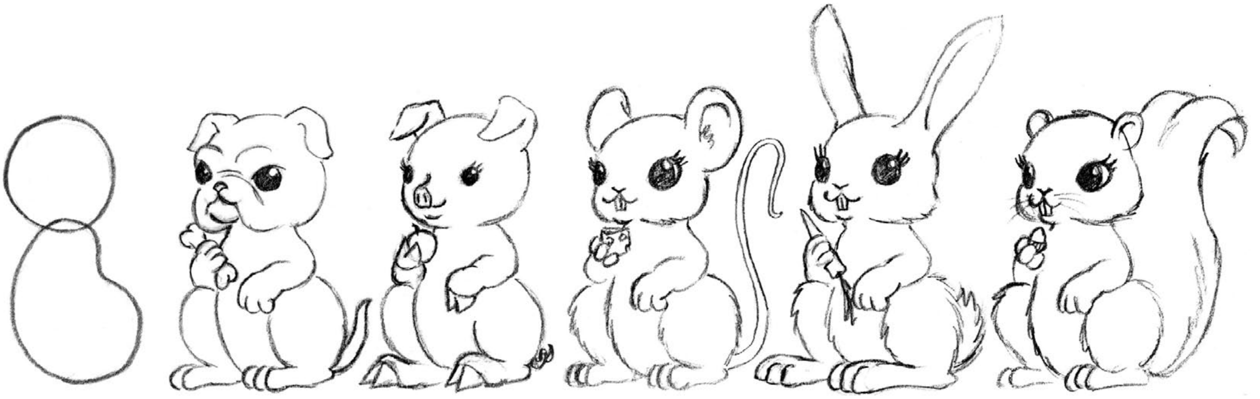
Обладая такими интересными формами и очаровательными качествами, животные естественным образом становятся персонажами анимации. Эта кажущаяся простой сфера изобразительного искусства предполагает наличие мастерства в преувеличении образов, их упрощении, дизайне и во многих случаях требует хорошего знания анатомии. Центральным компонентом искусства трансформации животных в анимационные образы является понятие «антропоморфизм», когда животных наделяют привычками и эмоциями людей.

Часто стандартные формы тела используются в качестве отправных точек для создания индивидуальных мультипликационных образов. Обычно за основу берется грушевидная форма туловища и круг или овал для головы. Пропорции этих форм определяют в итоге характер персонажа.

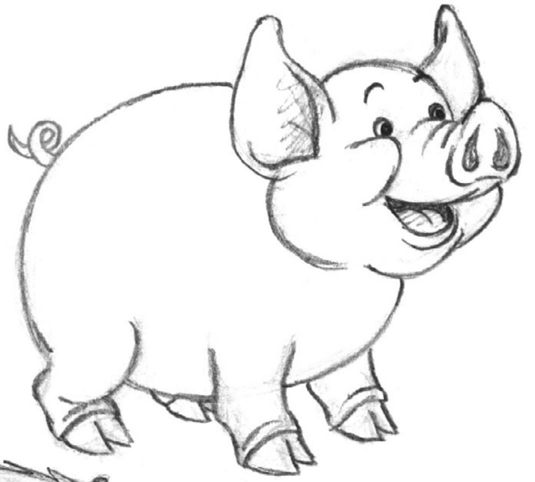
Этот медведь с заметно увеличенной головой и передними лапами своей яростью и силой напоминает таких агрессивных зверей, как быки, гориллы и крупные представители семейства кошачьих. Лиса здесь представляет лукавый и умный тип, а белка с ее круглым брюхом имеет стандартный особый неловелый вид. Эти основные фигуры можно использовать при изображении большинства животных, вне зависимости от их природных форм.



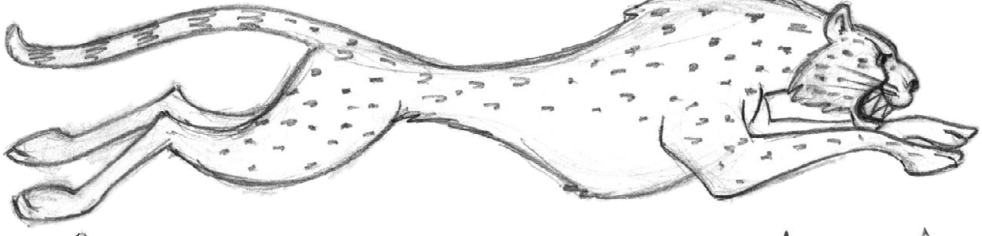
Пропорции этой лошади остаются в целом натуралистичными, но форма туловища упрощена и имеет обтекаемые контуры. Увеличенные глаза и рот делают животное привлекательнее, а также податливее к передаче человеческих эмоций.

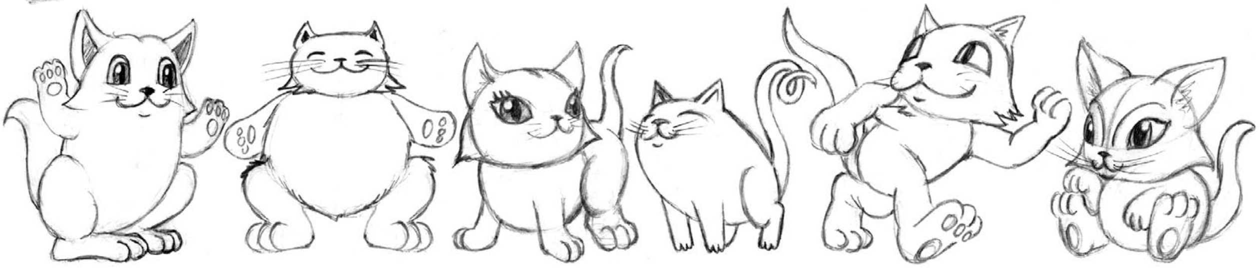


Какой-нибудь миловидный персонаж будет обязательно нести в себе черты и пропорции ребенка. Такую же форму тела можно использовать для создания фактически любого существа, просто изменив черты и детали.



Животных также можно изобразить, взяв за основу их природные формы. Этот поросенок представляет в основе своей большой овал, в то время как туловище гепарда максимально вытянуто, а его природные изгибы преувеличены. Их морды также максимально передают характер животного.



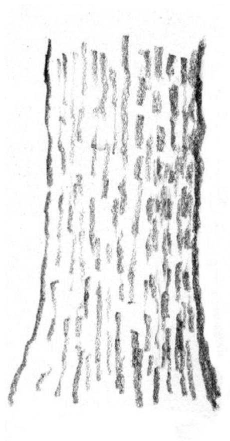


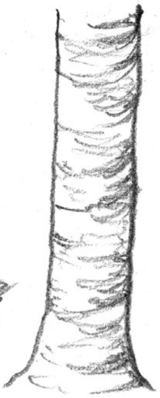
В рамках установившихся традиций создания анимационных образов возможности для воплощения индивидуального характера персонажа безграничны. Здесь я привел всего лишь несколько вариантов пропорций кота-«симпатяги».

Я – художник!

РИСУЕМ
ПЕЙЗАЖИ

ВСТУПЛЕНИЕ





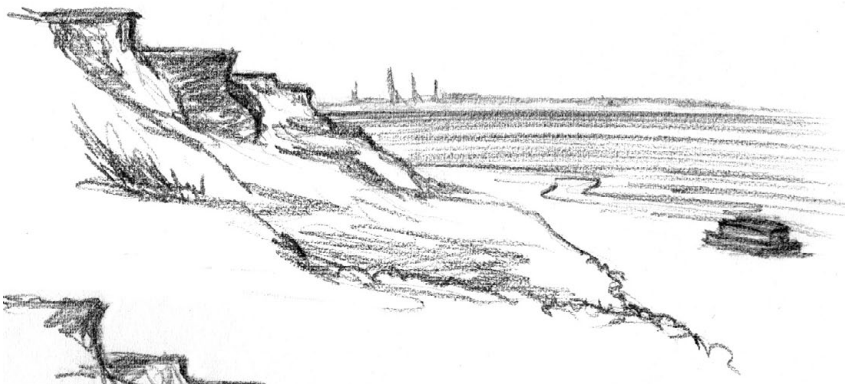
Неважно, где вы живете, у моря или в сельской местности, среди полей, лесов, болот или гор, у вас никогда не будет недостатка в темах для рисования. Каждый пейзаж достоин вашего внимания. Быстро меняющееся небо и атмосферные явления и даже самая бесцветная пустошь могут стать для художника богатым уловом.

Пейзаж отличается от других предметов изучения изобразительного искусства тем, что здесь формы и сцены воспроизводятся неточно. Если вы нарисуете дерево слишком большим или маленьким или расположите его не в том месте, это не отвлечет внимания от вашего произведения. Это означает, что даже начинающему художнику следует уметь рисовать смело и уверенно, чтобы добиться впечатляющих результатов.

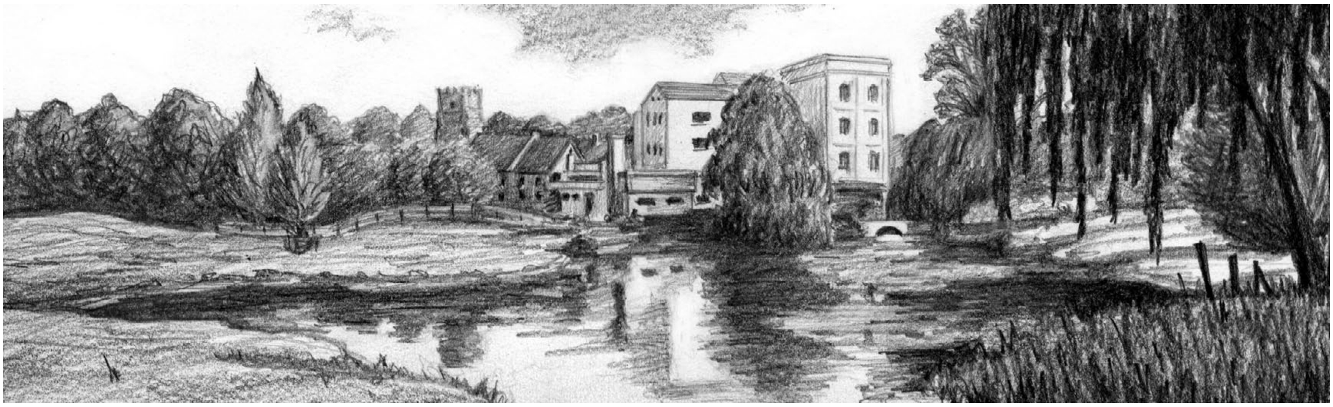
Цель данной книги — научить читателя навыкам рисования, которые можно использовать при создании любого вида пейзажа. Книга представляет собой учебный курс, где каждый новый предмет является логическим продолжением предыдущего. Пошаговые наглядные примеры научат вас схватывать основную природную форму, а затем постепенно, с помощью подручных средств и техники добавлять тон, детали и текстуру.

И хотя некоторые упражнения можно выполнять и дома, огромное удовольствие от процесса рисования пейзажа художник получит, когда пожертвует комфортом своего жилища. При любой возможности старайтесь выбраться на природу и работать в естественных условиях. В этой книге мы обсудим некоторые простые практичные меры, которые необходимо предпринять для создания успешных работ и в целях физического комфорта.

Наносите штрихи уверенными и рассчитанными движениями с помощью простейших инструментов.



Не забывайте учесть в своих рисунках простые правила пейзажной перспективы.



Делать наброски на открытом воздухе легко и удобно, это хороший способ сбора информации и развития умений и навыков. Наброски, выполненные на природе, можно доработать уже дома, закончив картину. Но материалы и инструменты, которые можно взять с собой, также необходимы и идеально подходят для создания законченных работ на пленэре.

Мы изучим различные материалы и приемы и будем стремиться к тому, чтобы развить у вас способность к творческой интерпретации природных пейзажей, а также свой собственный выразительный стиль. Но вам решать, что именно вызывает у вас интерес и волнует в пейзаже. И с помощью уроков, представленных в данной книге, вы сможете передать часть ваших эмоций на бумаге.

Развивайте у себя способность видеть и выбирать выразительные композиции.

Учитесь видеть базовую простоту тонов и стремиться к смелости выражения.

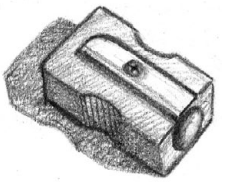
Расширяйте круг используемых материалов и методов, чтобы добиться нужных результатов.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Один из самых больших плюсов для начинающего художника состоит в том, что на первых порах вам потребуется минимальное количество инструментов. Вы можете соблазниться видом изысканных инструментов изобразительного искусства, выставленных в художественных салонах, но привлекательные инструменты и материалы в целом почти не влияют на ваше мастерство и могут нарушить процесс обучения рисованию. Для начала вам потребуются карандаши, бумага, ластик и нож, но в дальнейшем мы познакомимся с другими рабочими материалами, с которыми вы захотите поэкспериментировать и добавить их в свой арсенал.

Карандаши

Хотя для начинающего художника подойдет любой карандаш, дешевые карандаши могут поцарапать бумагу и бывают неудобными в работе. Стоит все же разориться на несколько карандашей хорошего качества из запасов художественных салонов. Они классифицируются по степени твердости и цвету от H (твердый, от англ. hard) до B (черный, от англ. black), с добавлением префикса, указывающего степень твердости или черноты. Лучше всего начинать с карандашей H, HB, 2B и 6B.

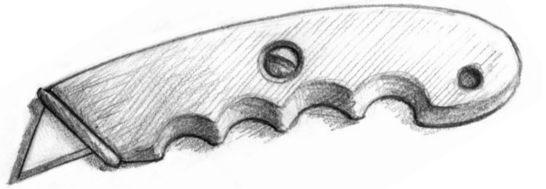


Заточка

Острый нож или скальпель необходимы для затачивания кончиков карандашей. Когда вы передаете разнообразную текстуру пейзажа, карандаши должны быть идеально заточены, чтобы был виден длинный грифель, а не традиционно заточенный с помощью карандашной точилки конец карандаша. Держите лезвие под острым углом к карандашу и всегда точите карандаш от себя. Мягкие карандаши, такие как 2B или 6B, требуют регулярной заточки, возможно, несколько раз на протяжении создания одной картины. Карандашная точилка тоже используется, так как она более удобна, когда требуется регулярно подравнивать кончик карандаша для детальной работы. И если вы рисуете в чистом помещении, где нельзя сорить, вы можете воспользоваться точилками с капсулой, куда собираются обрезки.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

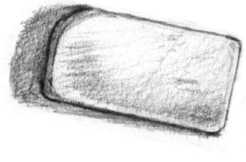
Покупайте карандаши разной степени твердости разных цветов, чтобы вы могли отличить их на глаз.

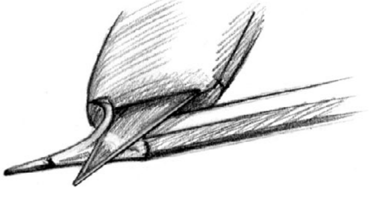


Ластики

Ластик — это необходимый элемент вашего рабочего набора. Нет абсолютно ничего постыдного в том, чтобы стереть ошибки и грубые отметки — это неотъемлемая часть рисования.

Покупайте ластик хорошего качества, чтобы он был не слишком жесткий. Сейчас существует огромный их выбор, и все они служат одной и той же цели. Для кропотливой работы я часто использую особый ластик, в форме карандаша, который можно заточить. При работе углем подойдет мнущаяся пластичная резинка, которая позволит вам убрать краску, не размазывая при этом деликатного рисунка.





ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Когда углы ластика стираются, их можно подрезать ножом, чтобы получились острые рабочие края.

Бумага

Для общих набросков на природе идеальным вариантом будет альбом для рисования в виде книги с жесткой обложкой формата А4 (21×30 см) или А3 (42 ×60 см). Открывая разворот в две страницы, вы получаете дополнительное пространство для вспомогательных набросков и пометок, и этот разворот также будет устойчив в процессе рисования. Для начала лучше всего выбрать дешевый альбом, так как важно, чтобы вы не слишком жалели его. Дорогая бумага будет лишь подавлять вашу свободу, не позволяя вам совершать столь важных для обучения ошибок.

По мере овладения умениями и роста уверенности в своих силах для вас становится актуальнее выбор бумаги. Уголь и мел лучше всего работают на слегка тисненой поверхности, а некоторые объекты, возможно, потребуют тонированной или цветной бумаги. Для влажной среды, например акварели, нужна более плотная бумага, которая не покоробится от влаги. В данном случае вполне подойдет бумага плотности где-то между 200 и 300 г/м^2. Вы также можете с удовольствием поэкспериментировать с блестящей бумагой, коричневой упаковочной бумагой или даже картоном.

Рисовальная доска

Более профессиональные виды бумаги лучше всего покупать отдельными листами, для которых потребуется маленькая рисовальная доска. Специальные, сделанные на заказ рисовальные доски обычно тяжелые и громоздкие, но тонкий лист фанеры, скажем в 5 мм, будет прочным и в то же время достаточно легким, чтобы взять его с собой на пленэр. Убедитесь в том, что доска гладко отшлифована и больше по формату, чем бумага, которую можно прикрепить к доске, зафиксировав клейкой лентой в уголках.

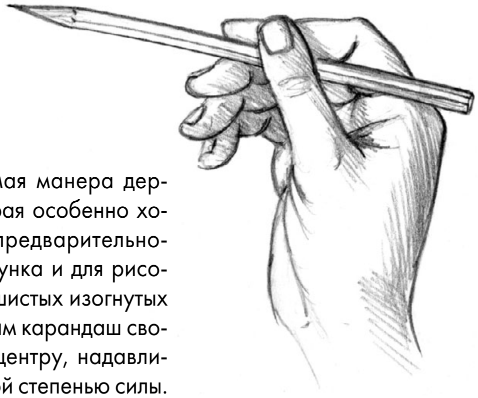
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

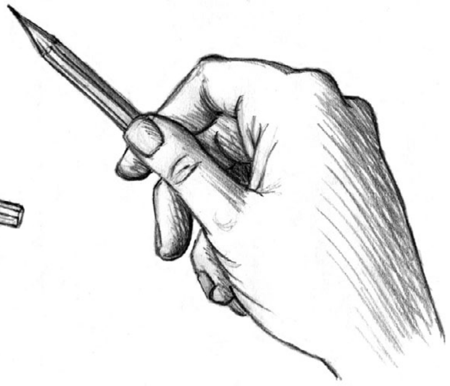
Аптечная резинка, натянутая на открытый альбом, не позволит страницам перевернуться при дуновении ветра.

УЧИМСЯ НАКЛАДЫВАТЬ ШТРИХИ

При создании пейзажа художник, возможно, в большей степени, чем при создании картины любого другого жанра, уделяет повышенное внимание выбору силы и стиля штрихов. Холмы, горы, облака, деревья, кусты, трава и земля — все формы и поверхности пейзажа имеют нечеткие очертания и требуют соответствующих отметок, которые бы разграничили их текстурность. Обычный карандаш — это инструмент, способный передать максимальное количество штрихов, в зависимости от того, как мы его держим, от движения руки и нажима.

Вот несколько способов, как держать карандаш для достижения разных эффектов.





Это часто применяемая манера держать карандаш, которая особенно хороша для создания предварительного карандашного рисунка и для рисования длинных размашистых изогнутых линий. Здесь мы держим карандаш свободно, примерно по центру, надавливая на него с различной степенью силы.

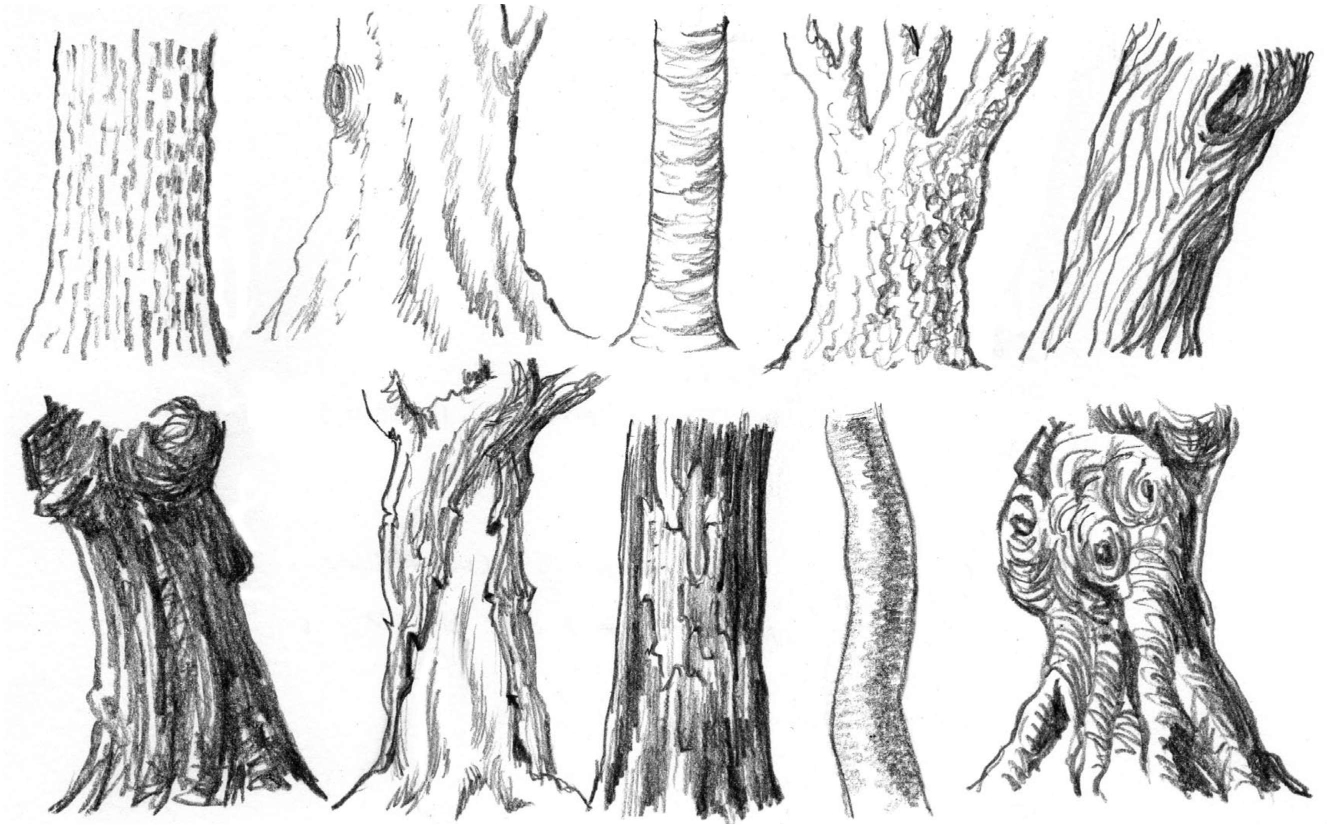
Зажав тупой конец карандаша в ладони, мы сможем легко наносить смелые, размашистые штрихи под углом и выполнять густую тонировку.

Эта манера держать карандаш заметно напоминает традиционный стиль писания ручкой, только здесь карандаш больше поднят вверх. Эта манера применяется для более кропотливой, детальной работы или для рисования в маленьком альбоме.

Удерживая карандаш кончиками пальцев и большим пальцем, мы добьемся очень тонких линий и легкого тонирования.

Несмотря на то что разная манера держать карандаш позволяет вам контролировать мельчайшие движения пальцев, во время рисования большая часть движений идет от запястья, локтя и плеча. Различные способы держать карандаш позволят вам выполнить карандашом весь спектр штрихов с необходимой долей уверенности.

Просто изменив угол наклона карандаша, мы заметно меняем ширину и мягкость линии. Все эти штрихи были выполнены одним и тем же мягким карандашом (8B). Первые три — с одинаковым нажимом, а последний — со сравнительно небольшим.

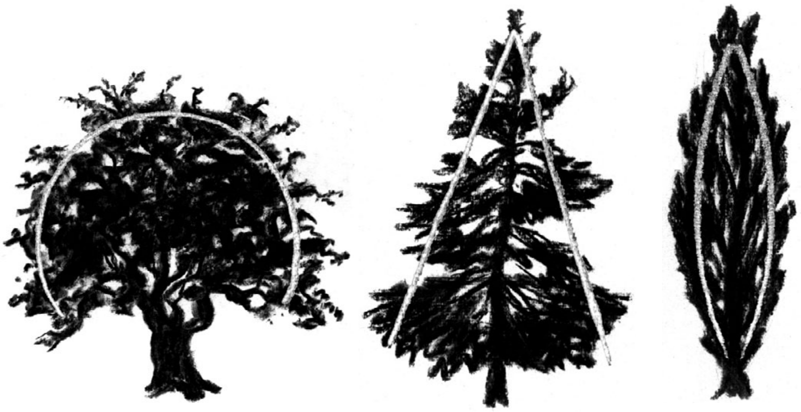


Эти примеры демонстрируют нам всего несколько различных способов нанесения штрихов, с помощью которых мы можем передать текстуру и характер каждого конкретного дерева. Для всех рисунков я использовал один и тот же карандаш — 4B.

ФОРМЫ ДЕРЕВЬЕВ

Чтобы научиться мастерски рисовать пейзажи, вы должны быть знакомы с формами, которые встречаются в природе, и знать, как они образованы. Овладеть умением изображать природную форму достаточно легко, но чтобы заметить неуловимые различия между похожими объектами, требуется внимательное их изучение. Один из самых распространенных элементов пейзажа — деревья — могут интересно варьироваться и создавать причудливые формы.

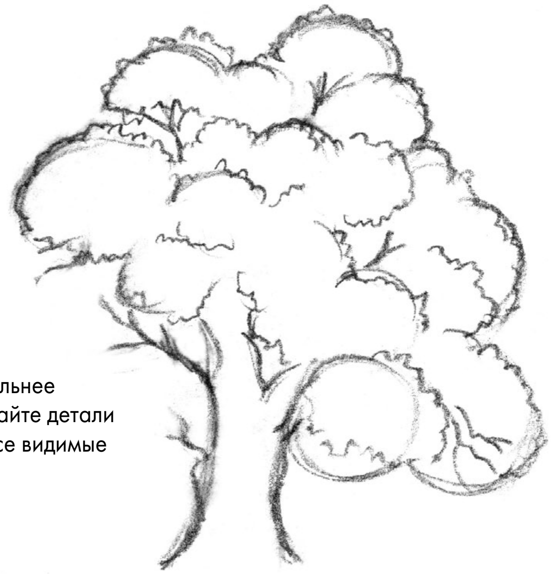
Некоторые деревья выглядят вполне однородно и симметрично, повторяя основные геометрические формы. Чаще всего можно найти схожие черты у определенных видов деревьев, но никогда вы не встретите двух одинаковых деревьев. Как показывают эти силуэты, здесь представлены не монолитные объекты, а состоящие из отдельных частей, объединенных в общий массив. Пространства между этими массивами позволяют свету проникать сквозь них.



Лучший способ понять строение деревьев — это начать с изображения силуэта типичной ели, где нет листьев, скрывающих общую структуру дерева. Ствол является, несомненно, основным мощным телом дерева, из которого растут несколько тяжелых ветвей или конечностей, дающих жизнь более мелким веткам. А затем начинается переплетение крошечных веточек, на которых весной вырастают листья.

Шаг 1

Чтобы нарисовать реальный предмет, быстро набросайте ствол и общую массу листвы.

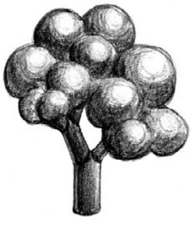


Шаг 2

Посмотрите внимательнее на форму и доработайте детали и силуэт. Отметьте все видимые фрагменты веток.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Представьте дерево, как набор шаров, поддерживаемых несколькими цилиндрами. Когда вы мысленно упрощаете форму, вы тем самым делаете процесс рисования листвы менее пугающим.

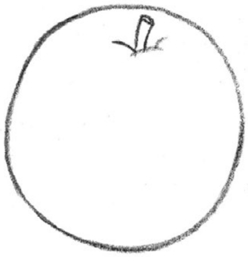


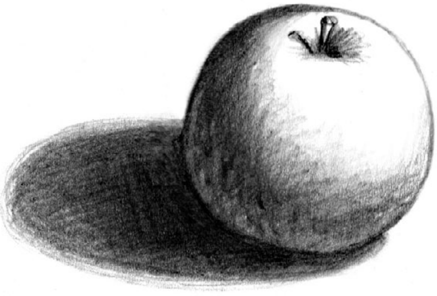
Шаг 3

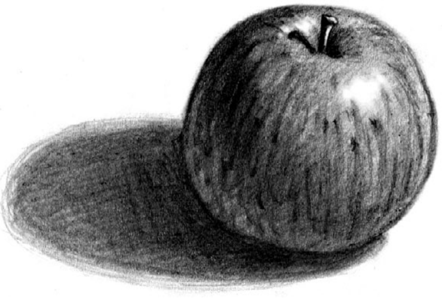
Боковой поверхностью карандаша затонируйте ствол дерева и нижнюю часть листвы, чтобы придать дереву трехмерности. Часто лучший вариант — это оставить обширные участки бумаги нетронутыми, иначе наброски могут быстро стать размытыми и туманными.

ТОН И ТОНИРОВКА

Когда свет падает на детали пейзажа, он освещает какие-то его части, оставляя другие в тени и придавая, таким образом, рельефности изображению. Фиксируя соотношение светлого и темного, или «тона», вы создаете иллюзию трехмерности на плоской поверхности бумаги. Тон также привносит четкость изображения и важен в создании атмосферы.







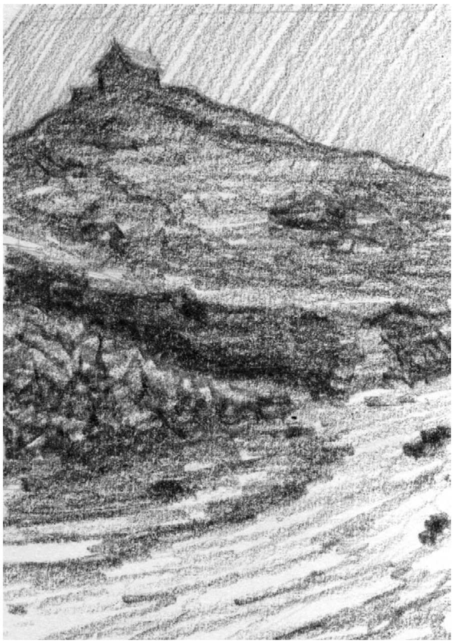
Без тона это яблоко выглядит плоским, и рисунок выглядит скорее как символ, чем отображение реальности.

Когда добавлен тон, мы можем видеть твердость и округлость яблока, оценить яркость и направленность света. Низ яблока слабо освещен «отраженным светом», отскакивающим от поверхности, на котором оно лежит.

В этом варианте я также затонировал кожуру яблока и нанес «местный тон», или присущую яблоку тоновую окраску. Это позволило мне заодно показать «блики» на поверхности, передающие блеск его кожуры.

АТМОСФЕРА

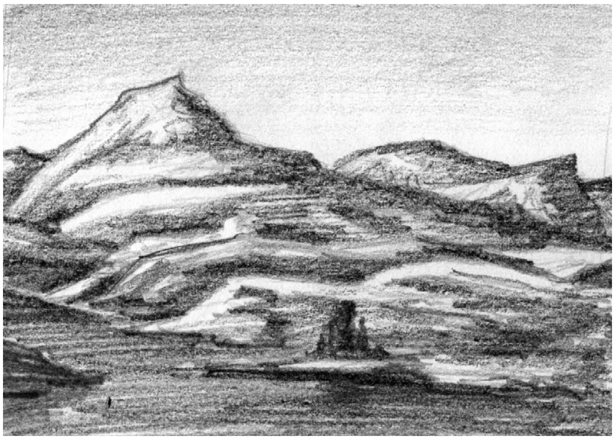
Тон может быть очень эффективен в создании общей атмосферы картины. Эти два наброска, демонстрирующие разные степени освещенности, заметно отличаются по своему настроению.



ЧЕТКОСТЬ

И хотя не так уж сложно разобрать базовые элементы этой сцены, большая ее часть остается неопределенной.

Тоновый переход делает картину намного более понятной и разграничивает отдельные формы среди общей массы листвы.



ГЛУБИНА ИЗОБРАЖЕНИЯ

На этом рисунке отчетливо видна горная гряда, но за счет выполненных с одинаковым нажимом штрихов сцена становится странно сжатой.

Смягчающиеся по мере перехода к заднему фону штрихи создают иллюзию глубины. Более отдаленные предметы вы видите сквозь большую массу воздуха. Данный феномен, известный как «воздушная перспектива», обладает эффектом смягчения тоновых контрастов по мере удаления от предметов. Это очень важный принцип в рисовании пейзажей.

ИЗУЧЕНИЕ ТОНА И ТЕКСТУРЫ

Даже для того, чтобы сделать набросок простого пейзажа, требуется удерживать в памяти немалое количество информации, поэтому на первых порах не замахивайтесь на что-то грандиозное. Найдите в саду, парке или в сельской местности предмет, похожий на мой, и, не торопясь, выполните все этапы рисунка. На свой рисунок я потратил где-то около часа и использовал карандаш 4B и альбом формата А4.

Шаг 1

Первый этап — нарисовать общие очертания всей массы. Я хотел отделить каждый ствол и корень и обозначить направления их роста. Вы, возможно, на этом этапе предпочтете более жесткий карандаш, например НВ.

Шаг 2

Здесь я смотрел на падающий свет и грубо затенял каждый ствол, чтобы подчеркнуть его округлость и сделать его отличным от других.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Не слишком переживайте по поводу выполнения первых шагов. Если органические формы нарисованы неточно, это не будет видно. Выверенные пропорции не так важны, как передача особой неповторимости предмета.

Шаг 3

На этом этапе вы уделяете внимание текстуре, применяя разнообразные штрихи, чтобы передать грубую структуру коры и добавить сучков, узлов и капов на стволе. Текстурные штрихи также выделяют тон и привносят в рисунок глубину и основательность. Для наброска этого было вполне достаточно, и я мог бы уже завершить работу, но я был слишком увлечен процессом, чтобы останавливаться.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

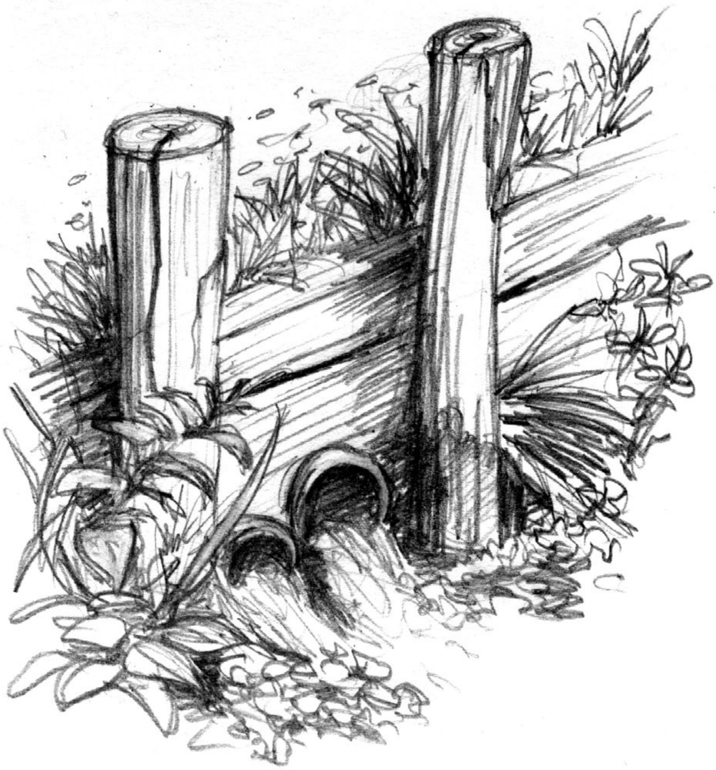
Посмотреть на рисунок, прищурившись, — это реально эффективный способ оценить тон и заметить несоответствия в своей работе.

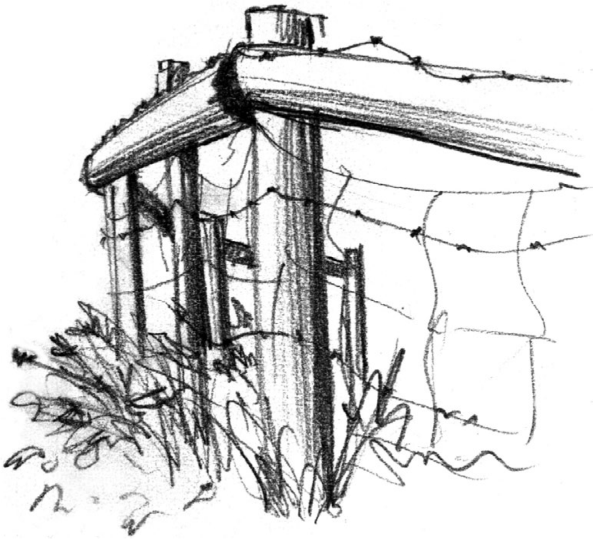
Шаг 4

Намеченное мною присутствие травы и сорняков у основания дерева помогло мне дополнить композицию и дорисовать корни, а потом более пристально изучить рисунок. И затем возникла необходимость пересмотреть тона на всем рисунке и усилить их там, где это было необходимо.

ДЕЛАЕМ НАБРОСКИ

Прежде чем браться за обширные пейзажные сцены, стоит потратить некоторое количество времени, оттачивая свои умения на более мелких деталях наброска. Выполните десяток маленьких набросков множества самых разнообразных предметов, поверхностей и форм растений, следуя принципам, описанным на предыдущих страницах. Это очень быстро разовьет у вас способности оценивать органические формы и выбирать нужные штрихи. Это упражнение также будет неплохой подготовкой к ожидающим вас трудностям (и радостям) работы на лоне природы.





ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

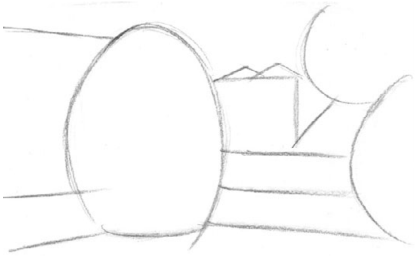
Когда вы сидите неподвижно на улице, вы можете замерзнуть, так что укутайтесь потеплее и, может быть, возьмите с собой складной стул, чтобы не сидеть на влажной земле. Если на улице светит яркое солнце, то широкополая шляпа защитит ваше лицо от солнечных лучей, и вам не понадобится надевать солнцезащитные очки.

Мне приходилось рисовать в альбомах форматов от А6 (10×14 см) до А1 (60×84 см), но чаще всего я использовал более практичные размеры А4 или А3.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Представьте, что ваш альбом — это личный дневник, в который никто не заглянет и где вы можете делать ошибки или фальстарты и отмечать собственный прогресс в рисовании.

НАБРОСОК ПЕЙЗАЖА



Приступая к наброску более обширного пейзажа, для первого раза выберите место, в деталях которого будет ограниченное количество слоев изобразительной глубины и контрастирующей текстуры. Создайте для себя комфортные условия, чтобы поработать примерно с час или около того. Выполнив шаги, описанные ниже, вы обнаружите, что ваш рисунок довольно быстро приобрел целостность. Но все же пока не торопитесь; придерживайтесь разумного формата (А4 или А3) и не переживайте из-за каких-то неточных деталей.

Шаг 1

Всегда начинайте с того, что уверенными штрихами обозначайте все массивные формы. На этом этапе, вероятно, лучше всего подойдет карандаш HB.

Шаг 2

Будучи удовлетворенным своим исходным наброском, я повнимательнее пригляделся к сцене и наметил ее основными линиями.

Шаг 3

Работа мягким карандашом (4B) позволила мне сделать изначальную тонировку намеренно приглушенной; одинаковым движением я нанес все основные участки тени. Главной целью здесь было быстро закрыть большую часть белой бумаги, что заметно преобразило рисунок.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

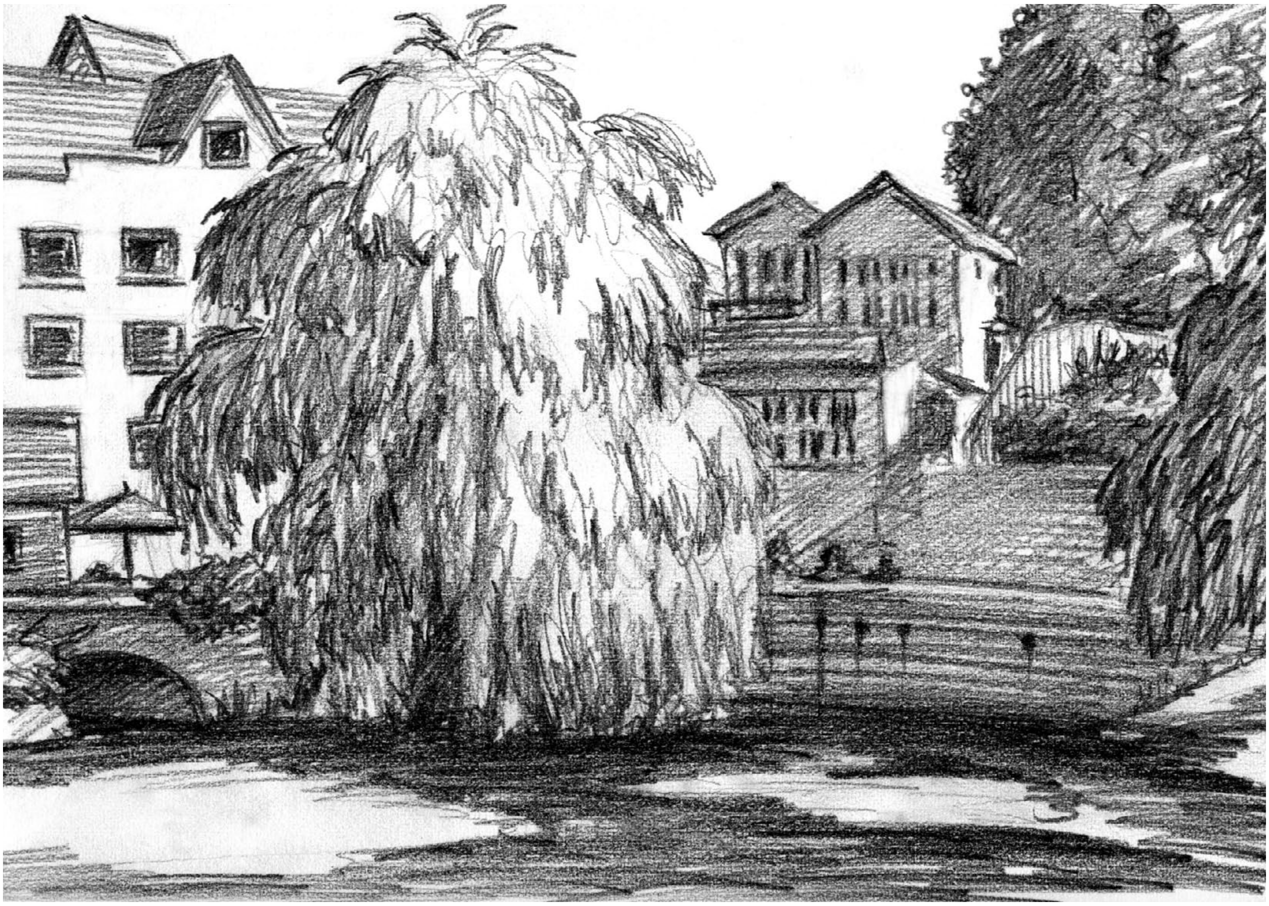
В черно-белых рисунках широко применяется традиция наносить местный тон и оставлять самые яркие части предмета белыми. Это создает смелый, отчетливо читаемый рисунок.

Шаг 4

Далее я внимательнее изучил тона, добавив более густой тонировки там, где это было необходимо, и параллельно вводя отдельные детали. Я менял направление карандашных штрихов, чтобы передать изображаемую мной поверхность пейзажа.

Шаг 5

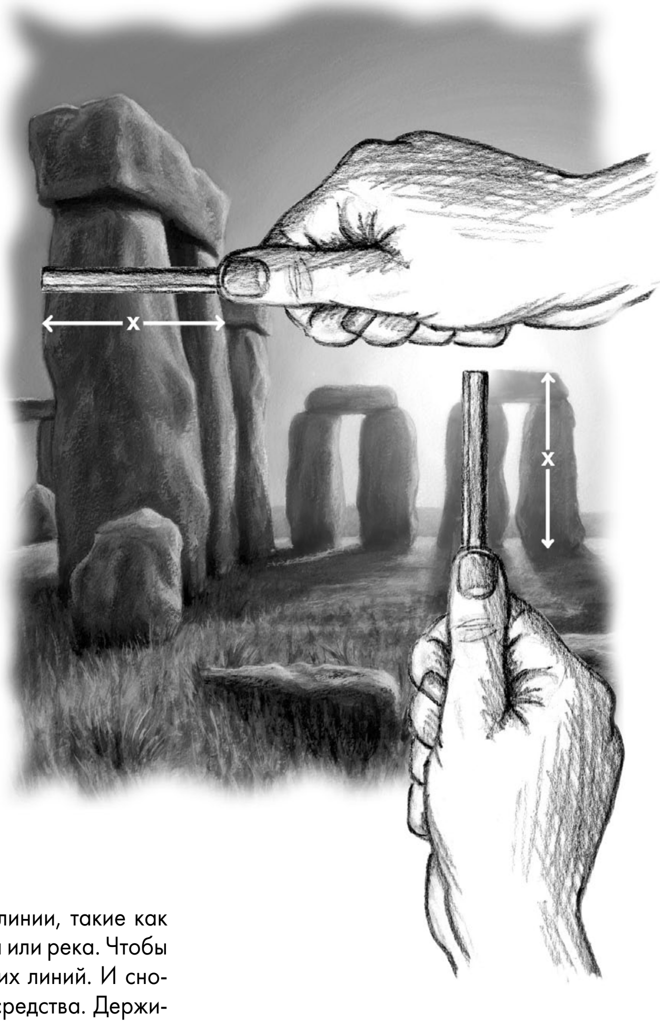
Работая над всем рисунком в целом, я шлифовал детали, прищурившись, чтобы различить тона. Мне почти не потребовалась помощь ластика — я слегка подкорректировал им те участки рисунка, где это было необходимо — так как основная часть исходного наброска скрылась под густой тонировкой.



ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ НАБРОСКА

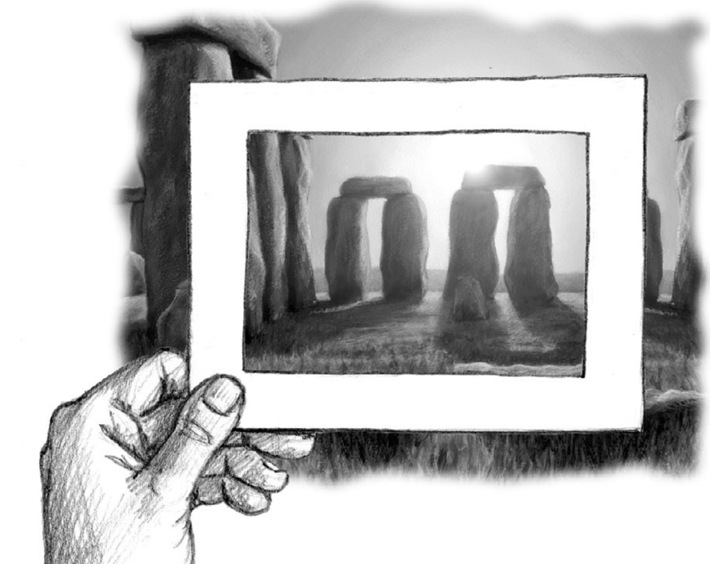
ДЕЛАЕМ ЗАМЕРЫ

Когда мы делаем набросок пейзажа, пропорции его элементов, увиденные с разных расстояний, могут ввести вас в заблуждение, и их сложно оценить на глаз. Простой прием, который называется «правилом большого пальца», поможет вам быстро измерить пропорции вашего пейзажа. Вытянув руку прямо перед собой, измерьте длину предмета с помощью карандаша, сделав отметку большим пальцем. Эту величину можно использовать в дальнейшем для сравнения с другими пропорциями. На этом рисунке вы можете видеть, что находящиеся на удаленном расстоянии камни имеют такую же пропорцию по высоте, как и расположенные ближе к зрителю камни по ширине.



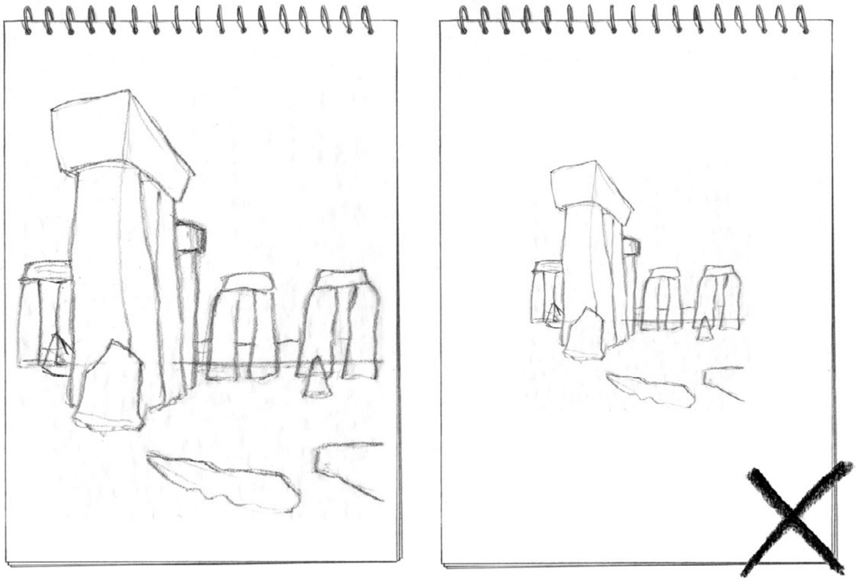
ИЗМЕРЯЕМ УГЛЫ

При создании пейзажей часто приходится рисовать наклонные линии, такие как склон горы, скат крыши или сужающаяся по мере удаления дорога или река. Чтобы сцена выглядела убедительной, внимательно измеряйте углы таких линий. И снова карандаш можно использовать в качестве вспомогательного средства. Держите его вертикально на расстоянии примерно 30 см от глаз, слегка наклонив его влево или вправо, пока он не встанет под тем углом, под каким вы хотите рисовать. Сохраняя этот угол, ведите карандаш вниз к соответствующему участку вашего рисунка.



ВЫБОР РАМКИ

Когда перед нами широкая панорама пейзажа, бывает затруднительно определить границы своего рисунка. Специальный «видоискатель» (рамка, вырезанная из картона) поможет вам выбрать композицию и увидеть, как она будет смотреться в рамке. Можете придвинуть рамку ближе или отодвинуть ее подальше, чтобы взять в «кадр» большую или меньшую сцену. Посмотрите, как она будет выглядеть в вертикальном варианте (портретный формат) и в горизонтальном (пейзажный формат).



Когда вы определились с композицией, попробуйте максимально заполнить страницу, не ограничивая свою свободу и нанося размашистые линии и выразительные штрихи. Работа в маленьких форматах ограничивает ваши движения и приводит к чрезмерно аляповатым рисункам.

ТОЧКИ ОБЗОРА

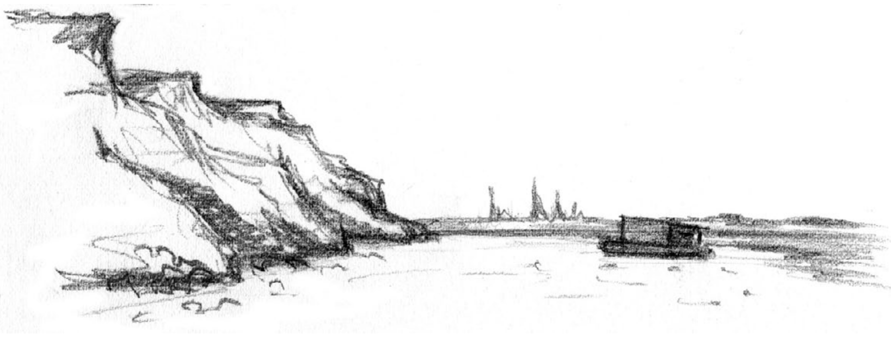
Рассматривая пейзаж с разных сторон, вы заметите, конечно, что вся сцена меняется в зависимости от точки обзора. Это одно из самых главных достоинств рисования с натуры: в отличие от копирования изображения с фотографии, вы можете менять свое положение, чтобы найти ту точку обзора, которая вам больше всего интересна.

ГОРИЗОНТ

Помимо того, что он влияет на композиционный баланс картины, горизонт также придает изобразительным элементам пейзажа ощущение высоты и месторасположения. Ровная линия горизонта всегда идеально сочетается с уровнем глаз художника. Чтобы продемонстрировать вам это, я выполнил несколько набросков с разных уровней обваливающегося утеса.

Расположившись на вершине утеса, я мог видеть море над уступами скал. Кусты слева протянулись выше уровня моря, так как хоть они и находились вдалеке, но были выше уровня моих глаз и, таким образом, выше горизонта, если смотреть с этой точки.

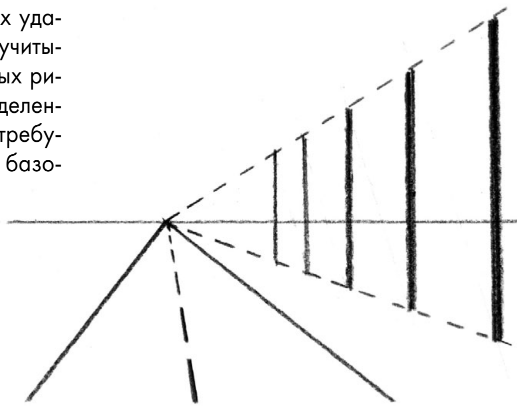
Наполовину спустившись с утеса, я уже не видел плоской поверхности его вершины. Горизонт опустился вместе со мной на уровень ниже. Море теперь стало более мелким сегментом на рисунке, пляж стал более заметным, и в поле зрения попало старое деревянное укрытие, стоящее на пляже.



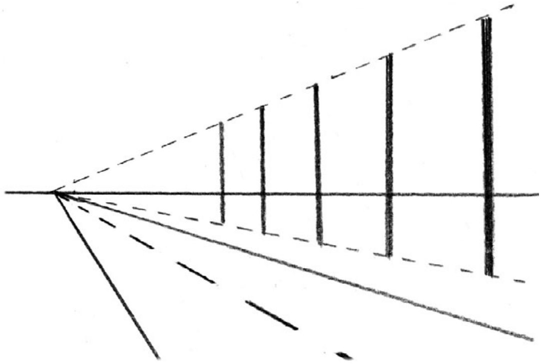
Когда я спустился на пляж, то передо мной предстало очень плоское изображение. Море кажется узкой полоской, а контуры подножия гор менее отчетливы. Теперь вершина утеса и даже деревянное укрытие находятся выше уровня моих глаз и, соответственно, выше линии горизонта. Очертания отдаленных территорий не изменились ни в одном случае, потому что они находятся так далеко, что разницу трудно различить.

ПЕРСПЕКТИВА

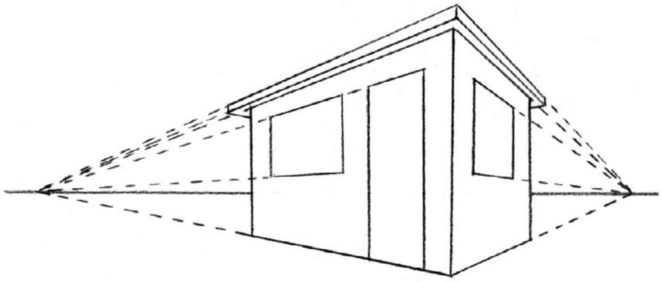
Многие геометрические правила, которые определяют меняющийся вид трехмерных объектов по мере их удаления, довольно сложные. Но учитывая, что большая часть пейзажных рисунков основывается на неопределенной органической форме, вам требуется знать всего лишь несколько базовых принципов.



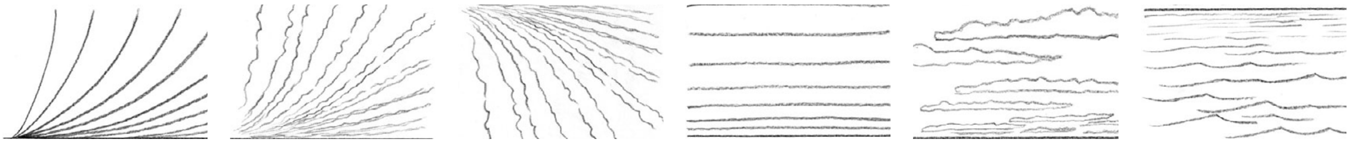
Объекты, сужающиеся по мере их удаления, делают это с неизменной степенью. На этом рисунке (слева) края дороги сливаются в одной точке на горизонте, которую называют «исчезающей точкой». Мы видим также, что верх и низ ряда параллельных столбов тоже можно свести к исчезающей точке.



Если сдвинуть точку обзора влево, то исчезающая точка сместится, а с ней вместе и сужающиеся линии. Обратите внимание, что вертикальные линии нисколько не меняют своего положения.



Когда вы видите две стороны здания, как на рисунке сверху, то появляются две исчезающие точки.

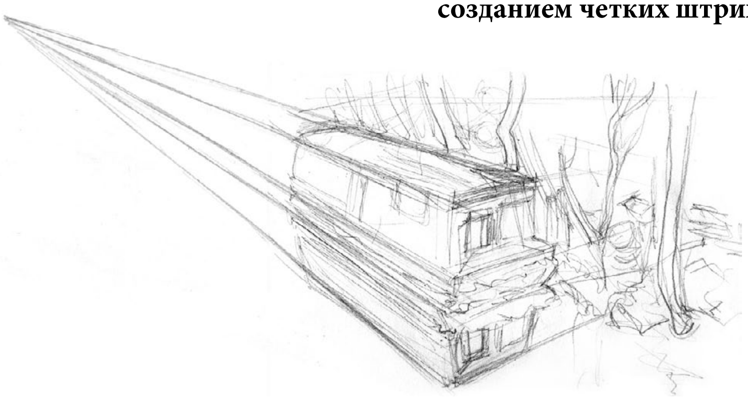


Законы перспективы также применимы к органическим формам природы. Эти линии, хоть и слегка искривленные, уменьшаются до общей исчезающей линии. Такие образования можно четко различить в полосках облаков. Ниже линии горизонта подобные образования встречаются в виде борозд вспаханного поля или морских волн.

Если смотреть сбоку, сужение может быть не столь значительным, но законы перспективы продолжают работать. Полоски облаков становятся намного уже и располагаются ближе друг к другу, чем когда они над головой.

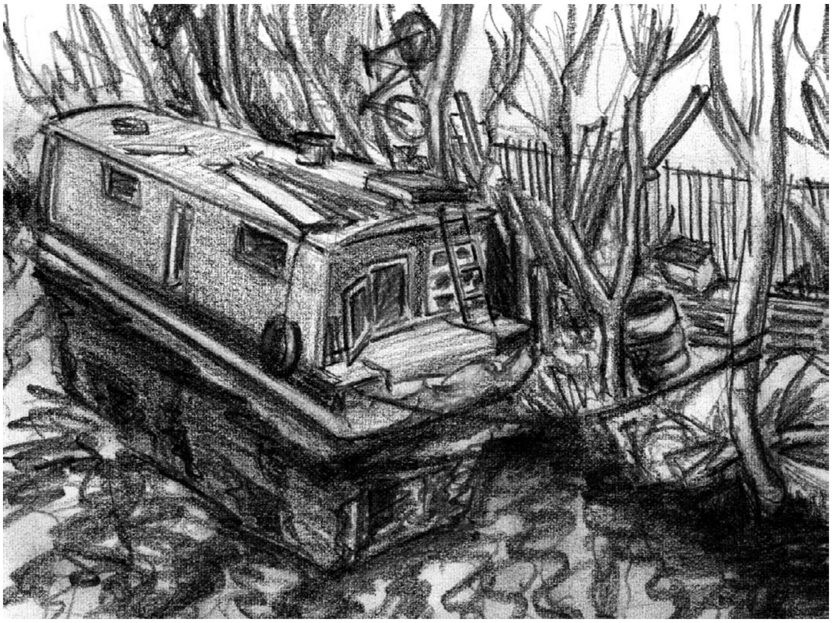
НАБРОСКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Даже самого элементарного понимания перспективы должно быть достаточно для того, чтобы упорядочить пейзаж. Рисуя различные сцены, вы вскоре начнете чувствовать эти принципы инстинктивно. Выполнение наброска этих двух очень разных пейзажей потребовало от меня чуть большего, чем обычно, отражения законов перспективы. В каждом случае я был активно занят, работая над разной текстурой предметов, светом и созданием четких штрихов.



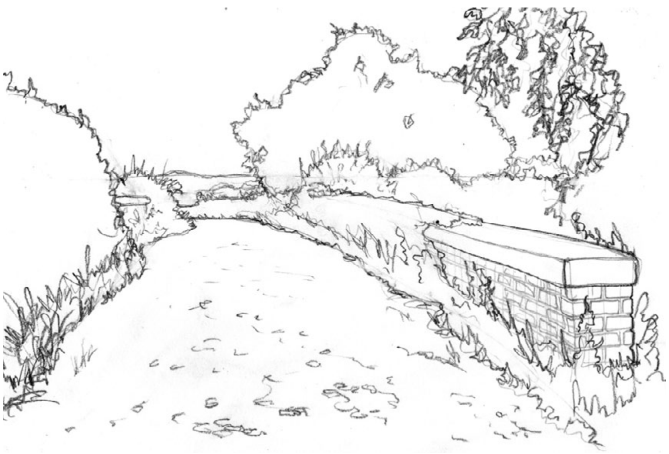
Шаг 1
Здесь я добавил сужающиеся линии, чтобы показать непосредственно перспективу. На практике я обычно определяю эти углы на глаз с помощью карандаша (см. стр. 160). Обратите внимание на то, что перспектива отражения баржи уходит к той же исчезающей точке, словно ко дну реальной баржи приклеена идентичная.

Шаг 2
Усиливая контуры, я рисовал более грубые и свободные линии. Я старался, чтобы штрихи, изображающие баржу, деревья, отражения в воде и мусор, четко отличались. Будучи параллельной барже, ограда уходит к той же исчезающей точке.



Шаг 3
Используя тяжелую графитовую палочку (см. стр. 170), я с удовольствием нанес тон по всему рисунку, размазывая изображение и буквально атакуя бумагу. Работая с густым тоном, важно, чтобы ваш рисунок оставался разборчивым, даже если вам для этого придется придумывать очертания, блики или участки с глубоким тоном, чтобы детали были отчетливыми.

Шаг 1
Сначала я обозначил линию горизонта, а затем грубо наметил границы аллеи и стены, которые сливаются примерно в одной исчезающей точке. Затем я приблизительно обрисовал основные массивные формы и приступил к доработке внешних границ.



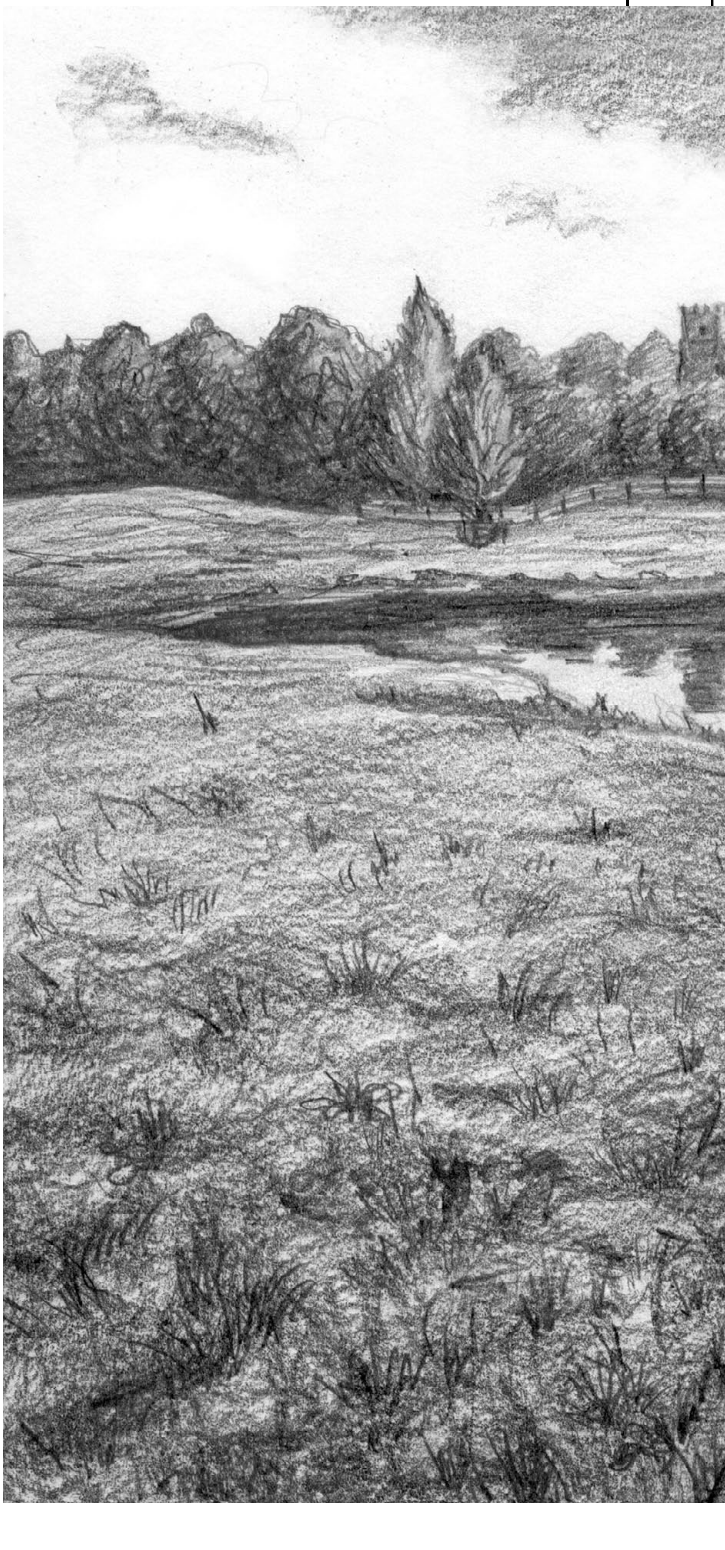
Шаг 2
Прорабатывая детали, я обращал особое внимание на конец аллеи, чтобы показать, что она заворачивает за угол на отдаленном расстоянии.

Шаг 3
Я быстро набросал приблизительные участки тона, не забывая отметить полоски солнечного света где-то посередине дистанции.

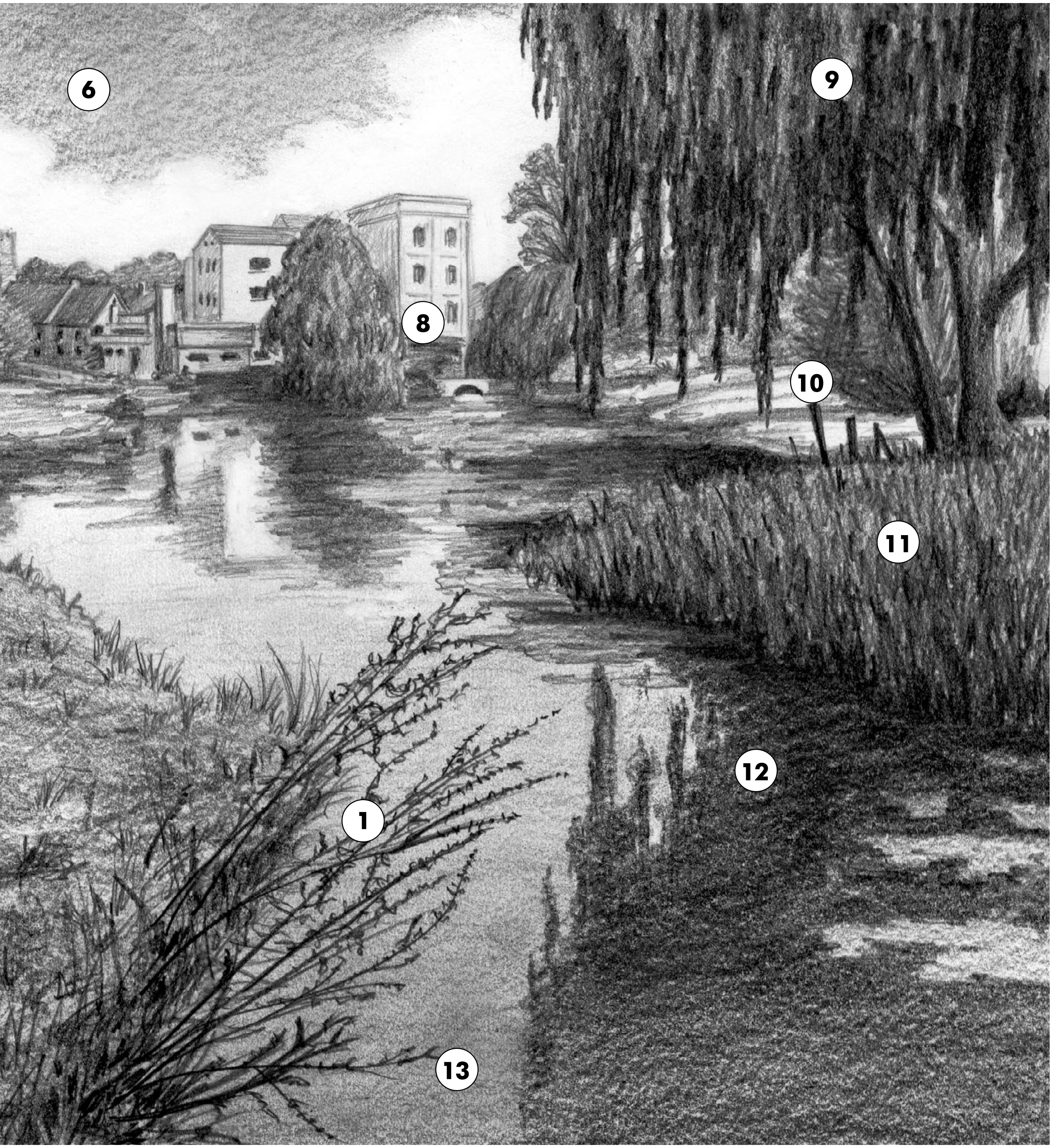
Шаг 4
Выделяя тона, я применял целую гамму штрихов, чтобы передать различную текстуру предметов. Не забывая о воздушной перспективе, я начал с едва заметных штрихов на самых удаленных элементах пейзажа, постепенно двигаясь к ближнему плану и сохраняя самые темные оттенки для близко расположенных предметов. Чтобы добиться четкости изображения, я оставил белые полоски солнечного света. Рисуя пейзаж, очень часто приходится находить баланс между освещением и местным тоном.

БОЛЬШАЯ КАРТИНА

Когда вы приступаете к рисованию полномасштабного пейзажа, вам приходится оперировать огромным количеством аспектов и деталей. Поначалу сложность создания крупной сцены может отпугнуть вас, но ряд базовых правил и подсказок, многих из которых мы с вами уже коснулись, должны облегчить вам задачу.

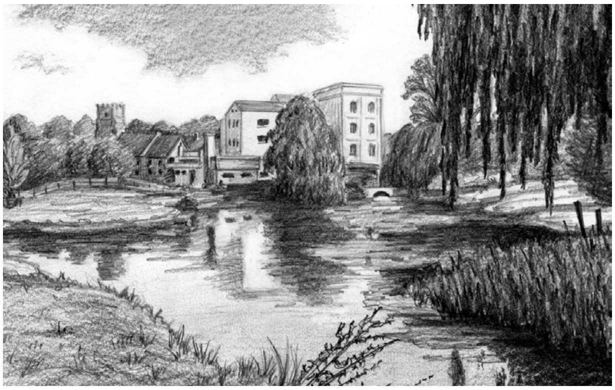


1. Оставляйте самые насыщенные тона и самые сильные тоновые контрасты для элементов, располагающихся на переднем плане картины.
2. Подберите для обширных безликих участков рисунка текстуру, которая нарушит монотонность общей массы. Текстура, как и тон, должна становиться отчетливей ближе к переднему плану картины.
3. Вода чаще всего темная в том месте, где она соприкасается с землей.
4. Тоновый контраст удаленных предметов заметно слабеет по сравнению с предметами, расположенными на переднем плане: эффект воздушной перспективы.
5. Постарайтесь оставить отдельные участки рисунка не тронутыми карандашом.
6. Чистое небо постепенно становится бледнее ближе к горизонту.
7. Отражения предметов располагаются строго вертикально.
8. Центральный план рисунка не должен быть перегружен деталями по сравнению с периферийным планом.
9. Качество штрихов, которые вы наносите, помогает передать характер деревьев и листвы.
10. Некоторые простые контуры предметов могут выглядеть очень впечатляюще.
11. Длинную траву следует изображать не такими штрихами, как короткую.
12. Отражения должны быть, по меньшей мере, такими же темными, как сами предметы, а обычно — еще темнее, но при этом уменьшать свою интенсивность, когда углы отражения на поверхности становятся острыми.
13. Отражения неба становятся темнее по мере удаления от линии горизонта.

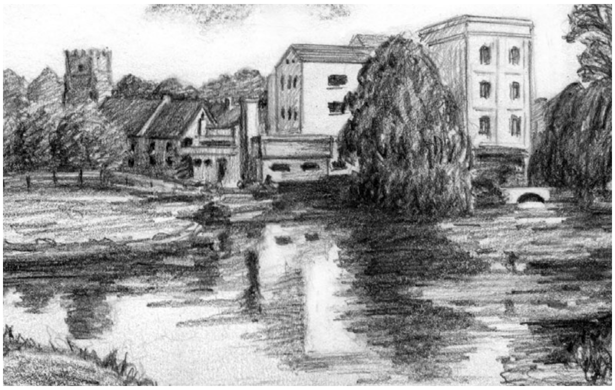

6
8
9
10
11
12
1
13

КОМПОЗИЦИЯ И ВЫБОР

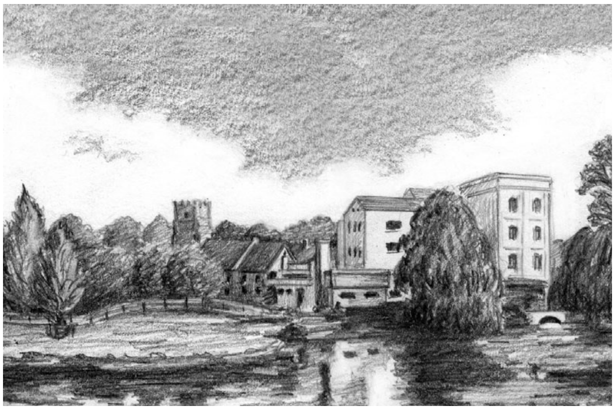
Расположение элементов на картине является одним из ключевых аспектов создания успешного пейзажа. Рассмотрите как можно больше пейзажей на картинах и фотографиях в книгах и галереях и попытайтесь проанализировать, почему некоторые из них волнуют вас больше или выглядят изысканнее, чем другие — обычно все сводится к композиции. Представленные далее иллюстрации демонстрируют некоторые из базовых композиционных правил. Когда вы приступаете к рисованию, обдумайте различные композиционные варианты, прежде чем переносить сцену на бумагу.



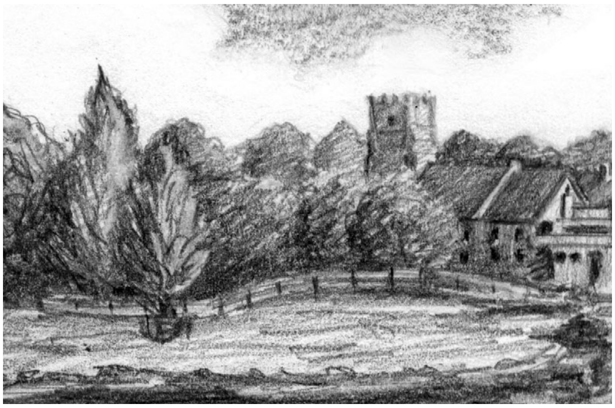
Этот рисунок выглядит скучно. Когда линия горизонта и основная деталь картины располагаются по центру, это заведомо скучная композиция. Обширные массы темного тона сгруппированы с одной стороны рисунка и нарушают тоновый баланс.



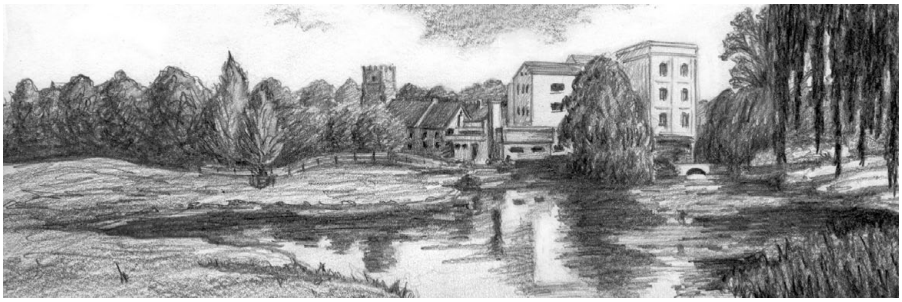
Данная композиция приближает здания и в то же время позволяет пространству с их отражениями играть активную роль в композиции. Высокая линия горизонта дает возможность более решительно и эффективно использовать пространство.



Когда линия горизонта находится ниже, водная поверхность заметно сокращается, а пространства для неба становится больше, позволяя выделить его на общем фоне картины.



Здесь и без того ясно, что нужно выбирать доминирующие элементы сцены. Вы можете выбирать любые элементы, которые вас интересуют.



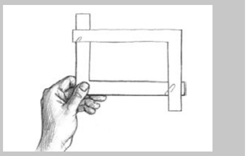
Вытянутый горизонтальный формат картины не менее эффективен и придает всей сцене кинематографичность.

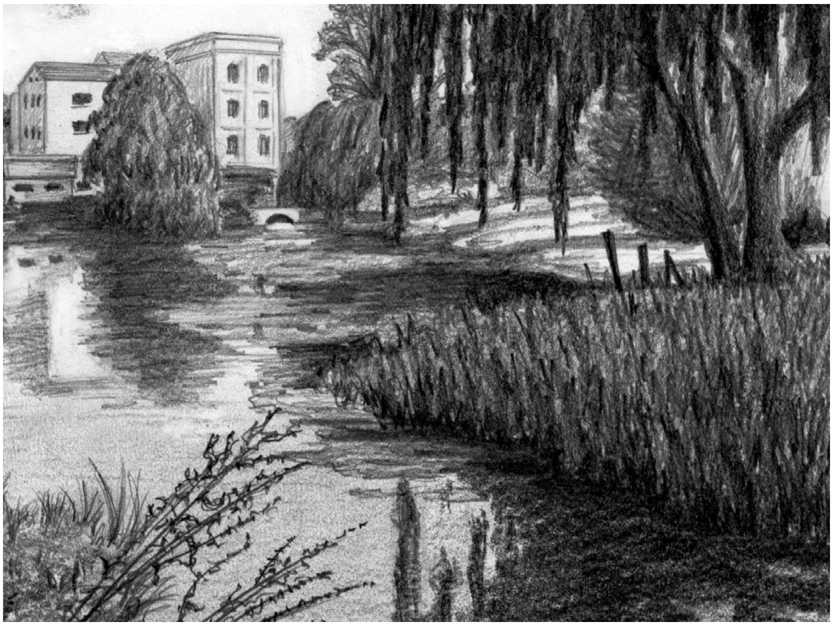
Этот более радикальный вертикальный формат картины (внизу) уменьшает сцену до трех слоев глубины. Исключив периферийные детали, художник добивается того, что рисунок интригует и привлекает внимание.

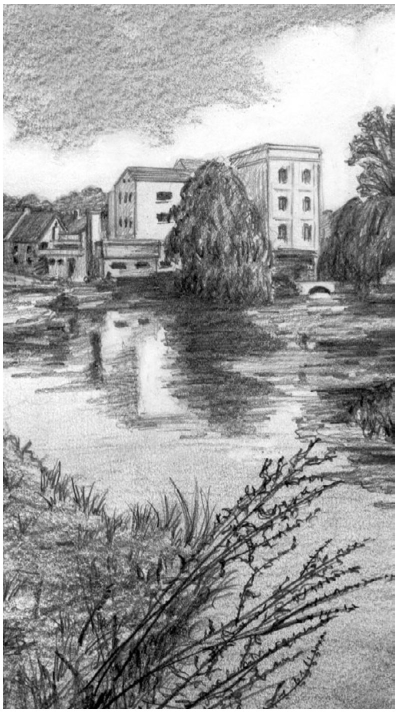
Этот портретный формат рисунка подчеркивает изгиб реки, демонстрируя ее приятную S-образную форму. На рисунке тщательно просчитан тоновый баланс.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Чтобы составить композицию для картин различного формата, сделайте «видоискатель» из двух вырезанных из картона L-образных полосок, скрепив их булавками, и вы получите рамку для картин различных пропорций.







Здесь поверхность реки своим плавным изгибом направляет наш взгляд к центральной сцене картины. Темные тона придают всему пейзажу другое настроение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Каким бы универсальным ни был карандаш, существует гораздо больший спектр штрихов, которые можно передать различными материалами. Все представленные ниже примеры в разной степени подходят для создания набросков на открытом воздухе. Каждый из них несет в себе одновременно яркую индивидуальность и ограниченность. Лучший способ изучить их — это самостоятельно поэкспериментировать и выяснить, что нравится вам, а что соответствует определенным предметам и настроениям.

К данному моменту вы, вероятно, начали различать естественный стиль, проявляющийся в ваших рисунках. Расширяя выбор материалов, постарайтесь сохранять свой характерный способ работы.

Графитовая палочка

Это палочка из чистого, мягкого графита, т.е. это, по сути, просто очень толстый карандаш. Но, будучи массивнее карандаша, он по-другому ощущается в руке, быстрее закрашивает бумагу и предполагает более смелую манеру рисования.

Акварель

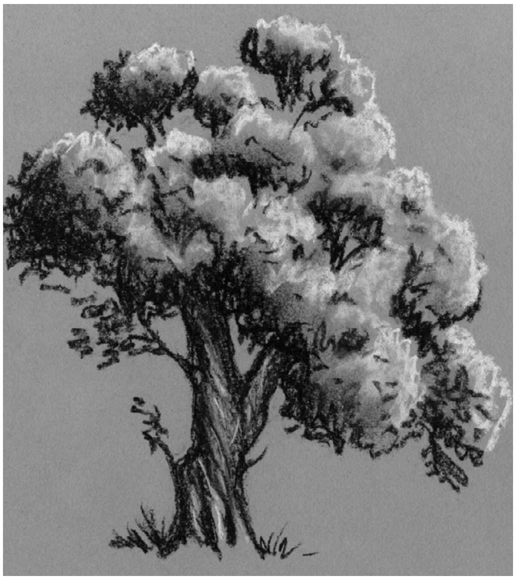
Я затенил это дерево, используя пару тонов черной акварели. Это не самое практичное средство для создания набросков на открытом воздухе, так как требует воды, кистей, палитры и времени для того, чтобы рисунок высох. Но он широко применяется для смешивания тонов и текстурных эффектов.

Водорастворимый карандаш

Это один из моих самых любимых инструментов для создания набросков. В работе он напоминает обычный карандаш, но при этом предоставляет большие возможности. Когда вы наносите на рисунок воду с помощью кисточки или подушечки пальца, вы растворяете пигмент краски, что позволяет смягчить края и распределить пигмент, как тонкие разводы краски. Для черно-белых эскизов это идеальная замена акварели.

Фломастер
Применение туши требует уверенности в нанесении штрихов. Здесь вы не встретите оттенков серого, а полутона образуются за счет текстурных штрихов и заштриховывания. Фломастеры для рисования хорошего качества обычно недорогие и удобны для работы на природе. Их можно использовать самостоятельно или комбинируя с другими материалами.

Ручка-кисточка
Фломастер, который я использовал здесь, имеет кончик в виде кисточки, что позволяет выполнять самые разнообразные штрихи и работать над мелкими деталями. Ручка-кисточка — это такой портативный вариант кисточки и туши.



Уголь
Работа черным углем требует смелости, хотя его линии легко смягчить или подкорректировать. Размытость линий угля, делающая его таким универсальным инструментом, также означает, что он осыпается. Законченные рисунки углем или мелом можно защитить от смазывания, используя специальный фиксирующий спрей, хотя обычный лак для волос будет почти так же эффективен, к тому же он намного дешевле.

Пастель/ тонированная бумага
Пастель во многом напоминает уголь, но представлена в широком спектре тонов и цветов, которые можно смазать и смешать многочисленными способами. Светлые тона можно наложить поверх темных, и они особенно хорошо работают на тонированной или цветной бумаге.

СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОСТОТЕ

Если говорить о других инструментах, помимо карандаша, то они способны передать такую головокружительную гамму тоновых и текстурных решений, что есть опасность того, что используемый материал отвлечет внимание от самого изображения. Но разные инструменты также можно рассматривать, как средства для придания вашему рисунку смелости и простоты. Полезным уроком будет попытка изобразить предмет таким образом, чтобы была видна его чистая тоновая характеристика. Это можно пробовать со всеми материалами.

Кисточка и тушь

Нарисованный простой черной тушью и средней акварельной кисточкой, этот ряд аккуратно подстриженных ив имеет смелый иллюстративный вид. В отсутствии тонов и полутонов вы вынуждены принимать полярные решения, выбирая между черным и белым цветом для каждого фрагмента рисунка и сохраняя при этом четкость композиции. Белой тушью я изобразил мост в отдалении.

Доска для вырезания

Доска для вырезания — это белый картон с нанесенным на него тонким черным покрытием. Вы рисуете на ней заостренным инструментом, обнажая белый слой. Процесс рисования белым на черном — совершенно новое и увлекательное занятие. Этот принцип можно использовать применительно ко многим другим разнообразным материалам, чтобы добиться редких текстурных эффектов.

ПЕЙЗАЖ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ТОНОВ

Это немного более сложное упражнение для анализа тонов. Здесь я использовал фломастеры-маркеры, но вы также можете прибегнуть к рисованию пастелью, плакатной краской, акварелью, цветными карандашами или любыми инструментами, которые дают четкие оттенки серого. Ограничив себя тремя или четырьмя спокойными тонами, вы научитесь видеть пейзаж в упрощенных тоновых пропорциях, а это, возможно, очень сильно поможет вам избежать в будущем приукрашивания своих рисунков.

Шаг 1

Не делая предварительный карандашный набросок, я использовал самый бледный тон, чтобы грубо заполнить все соответствующие участки, аккуратно оставив белую поверхность бумаги для самых светлых тонов.

Шаг 2

Переключившись на средний тон, я закрасил все более темные участки, меняя текстурные штрихи там, где это необходимо. И сцена стала уже вполне читаемой.

Шаг 3

Я довольно скупо использовал самый темный тон, чтобы придать рисунку глубины и добавить чуть больше текстуры.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

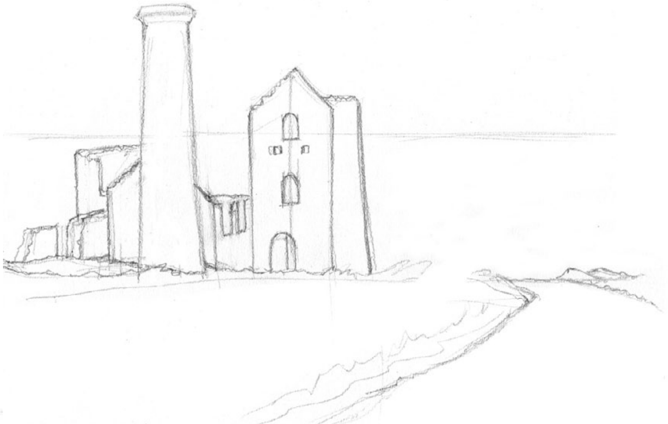
Маленькая бутылочка белой туши для рисования и заостренная акварельная кисточка будут полезным дополнением к вашему арсеналу. Их можно использовать для изображения всех видов бликов и текстур, а кроме того, они будут незаменимы для корректировки ошибок. Убедитесь в том, что вы хорошо размешали тушь, прежде чем начать рисовать.

Шаг 4

В качестве заключительных штрихов я выделил некоторые детали белой тушью, работая быстро и небрежно, чтобы сохранить свободный стиль рисунка.

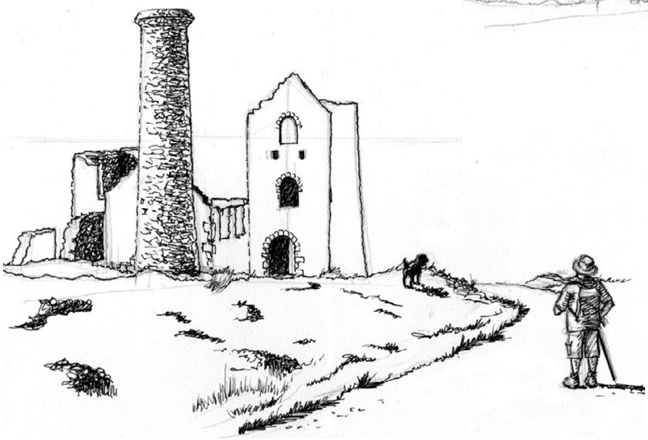
ПЕЙЗАЖ, ВЫПОЛНЕННЫЙ РУЧКОЙ И АКВАРЕЛЬЮ

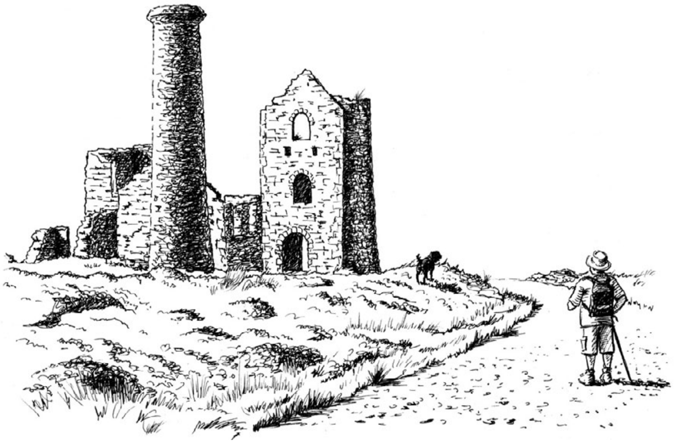
Разные материалы, как вы обнаружите со временем, обладают различными достоинствами и недостатками, а некоторые гармоничнее сочетаются с определенными предметами. Их также можно использовать в сочетании друг с другом, чтобы наилучшим образом задействовать их особые качества. Классической комбинацией является сочетание ручки и акварели, где ручкой можно зафиксировать четкие контуры и границы, а акварелью быстро наложить широкие участки тона. Убедитесь в том, что вы используете водостойкие чернила и плотную бумагу.



Шаг 1

Прежде чем приступить к работе с ручкой и акварелью, я убедился в том, что основные формы, намеченные карандашными линиями, сравнительно точные.



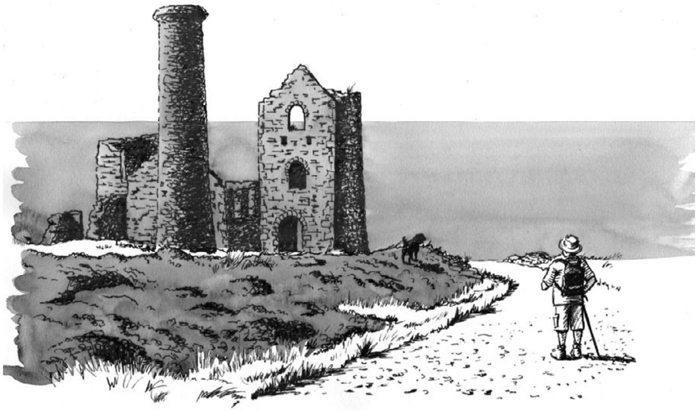


Шаг 2

С помощью тонкого фломастера (0,5 мм) я аккуратно повторил внешние границы и приступил к добавлению тени с помощью текстурных штрихов. На этом этапе мой пейзаж был нарушен появлением какого-то праздношатающегося, поэтому я быстро нарисовал его и его собаку, чтобы придать сцене глубины и пропорциональности.

Шаг 3

Полностью закончив работу с текстурой и тенями, я мог спокойно стереть основные карандашные отметки. Рисунок был почти готов, осталось только воспользоваться акварелью, чтобы нанести широкие мазки тона.



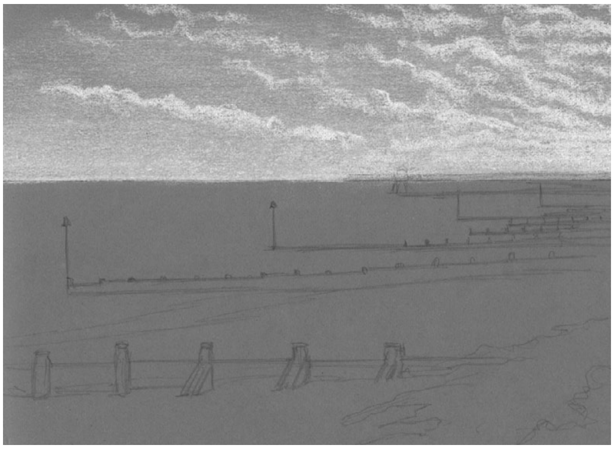
Шаг 4
Я смешал в старом блюдце большое количество сильно разведенной черной акварели и воспользовался широкой кисточкой, чтобы в один присест изобразить море и строения. Важно сделать это быстро, чтобы избежать потеков. Более темным тоном я пометил кустарниковые заросли на переднем плане и отложил рисунок в сторону, чтобы дать ему просохнуть.

Шаг 5
Еще несколько мазков акварелью быстро усилили тона и добавили тут и там отдельных деталей. Несколько едва заметных мазков придали текстуры морю и наметили удаленные облака.

Шаг 6
На данном этапе солнце почти переместилось за фасад каменной постройки, поэтому я работал очень быстро, чтобы зафиксировать его отблески, пока они не исчезли. Я воспользовался белой тушью и старомодной перьевой ручкой, с помощью которой я также легко смог выделить участки травы и нарисовать блики на переднем плане.

ПЕЙЗАЖ, ВЫПОЛНЕННЫЙ МЕЛОМ И УГЛЕМ

Чтобы подчеркнуть оголенность этого атмосферного пейзажа, я выбрал серую бумагу. Не считая предварительного карандашного наброска, я использовал только уголь и кусочек школьного мела. В данной композиции соблюдены классические пропорции: линия горизонта располагается примерно на треть ниже верхнего края рисунка, а основной фокус (старый маяк) — приблизительно на треть от бокового края. Здесь было важно учесть воздушную перспективу, чтобы передать атмосферу картины, поэтому я работал в основном, начиная с дальнего плана, двигаясь к переднему и параллельно усиливая тона.



Шаг 1

Я сделал очень простой карандашный набросок. Работая боковой поверхностью короткого кусочка белого мела, я наложил основной тон неба. Подушечкой пальца я размазал и смешал тон неба, чтобы получился сравнительно ровный переход, затем белым мелом нарисовал сверху облака. Они расходятся в виде лучей из исчезающей точки справа.

Шаг 2

Я нанес первые штрихи углем, стараясь не давить слишком сильно. Неуловимость — это главное при изображении атмосферного пейзажа, и проще потом усилить тона, чем ослаблять их.

Шаг 3

Я добавил белого тона воде, окружающей волнорезы, где отражался свет, падающий с неба. Я также размазал уголь в тех участках моря, где оно сближается с горизонтом, чтобы получился плавный переход.

Шаг 4

Наметив блики на воде, я мог спокойно работать с углем и контролировать тона. Смазанный уголь на крупных облаках придает им массивности. Довольный общим фоном, я детально обрисовал столбы и маяк, а также поработал над их отражениями.

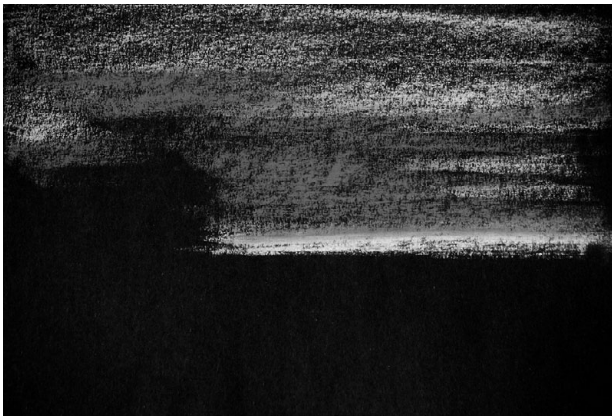
Шаг 5

Здесь я усилил тона морских водорослей на переднем плане, чтобы зрительно приблизить их, и добавил несколько ярких бликов. Воздушная перспектива касается не только выбора между темным или светлым оттенком предметов, но и их контраста по отношению друг к другу.

ПЕЙЗАЖ ПАСТЕЛЬЮ

Вдохновение иногда приходит в неурочный час, когда вы заняты или рядом нет необходимого материала, а вам нужно зафиксировать какие-то яркие сцены. Если вам удастся передать на бумаге главную суть увиденного пейзажа, то позднее вы сможете создать законченную картину. Большим достоинством пейзажей является то, что когда вы досконально изучили разнообразные природные формы, текстуру и освещение, вы можете воссоздать эти детали, даже если обстоятельства не позволяют вам передать их в точности.

Однажды поздним летним вечером, когда я ехал на машине, я был поражен очертаниями мертвого дерева и обочины дороги, освещенной дальним светом фар. Я остановил машину, набросал этот приблизительный эскиз и попытался запомнить как можно больше деталей пейзажа. Вернувшись домой, я тут же сел за работу, и примерно через час у меня были готовы образцы пейзажа, выполненного пастелью, которые представлены на этих страницах.



Шаг 1
Используя какую-то дешевую упаковочную черную бумагу, горизонтальными мазками я нанес некоторое количество тона неба, работая боковой поверхностью коротких палочек белой и серой пастели.

Шаг 2
Подушечкой пальца я размазал пастель, затем добавил еще несколько слоев пастели, чтобы добиться гладкости и размытости ночного неба.

Шаг 3

Поверх этих слоев с помощью угля я нанес еще один слой, щедро добавляя деталей ветвей дерева и линии горизонта.

Шаг 4

Позволив себе некоторую художественную вольность, я изобразил несколько телеграфных столбов, которые бы направляли взгляд на картину, а затем наметил отдельные участки освещенной фарами травы.

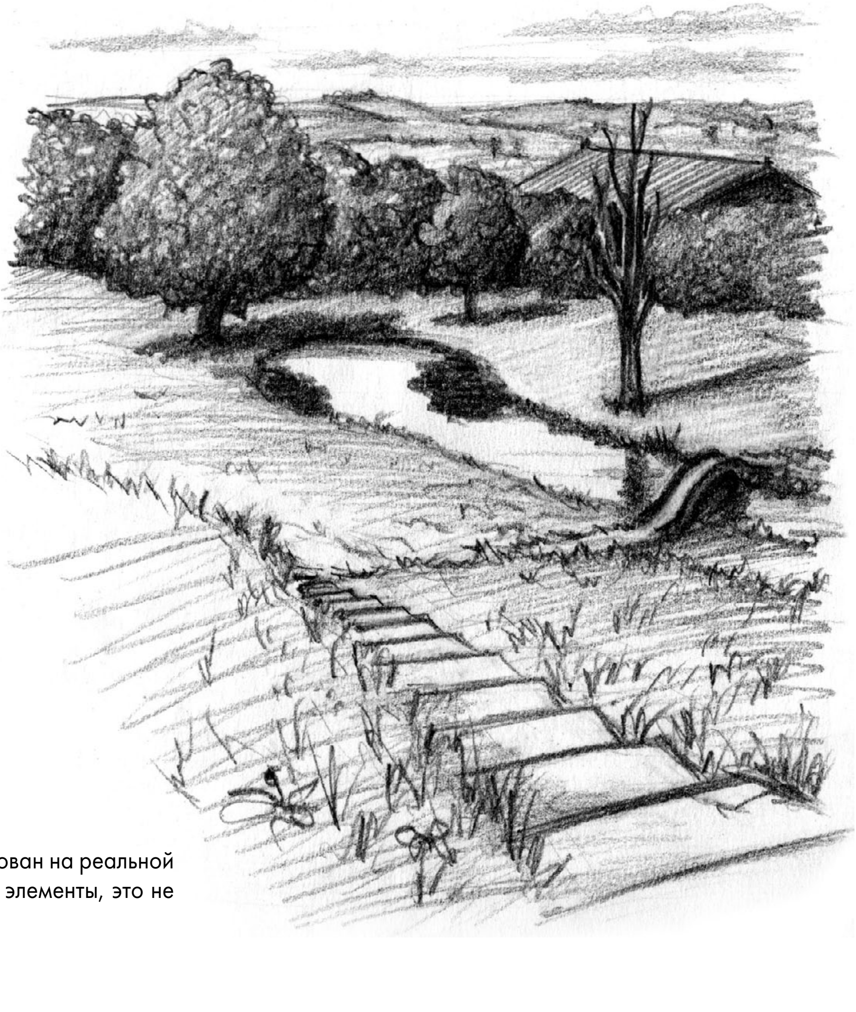
Шаг 5

Я работал над деталями обочины дороги, изображая ее серой пастелью, а затем накладывал сверху белую пастель, чтобы придать дополнительную глубину. Поверхность дороги я рисовал боковой частью белой палочки пастели, а затем равномерно размазал ее подушечкой пальца. На ближайшем телеграфном столбе я добавил белых линий и немного бликов.

ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА

До настоящего момента мы рассматривали пейзажи, нарисованные с тех мест, которые имеют прямой обзор. Как вы уже убедились, чтобы добиться максимально эффективного результата, важно определиться с выбором объекта, точкой обзора и пропорциями рисунка. Тем не менее в последнем примере я работал, основываясь только на своем впечатлении от сцены, и удачно придумал детали. Будучи художником, вы вольны интерпретировать увиденное, меняя природу объекта так, как вы считаете нужным. В конечном счете картину оценивают, как отдельное произведение, не сравнивая ее с той сценой, с которой она была списана.

Эти пейзажные формы передают сильные, простые образы, которые были основаны на наблюдаемых сценах или придуманы художником. Попробуйте в качестве упражнений на композицию и упрощение форм придумать свой собственный пейзаж.



СЦЕНА 1

Мой рисунок, расположенный справа, основан на реальной сцене. Несмотря на отдельные интересные элементы, это не самый примечательный пейзаж.

СЦЕНА 2

Это переработанная сцена, выполненная дома. Когда вы вносите такие изменения, не забудьте добавить соответствующие поправки при изображении теней и отражений. На практике вы вряд ли захотите менять так много элементов: если пейзаж настолько не удовлетворяет вас, лучше поискать другую сцену, которая вдохновит вас на творчество! Внесенные мной изменения просто демонстрируют возможные виды творческих вариаций.

Линия деревьев изменилась

Высота холмов увеличилась

Дерево слева исчезло

Сарай исчез

Мост был перемещен ближе к центру картины

Дерево справа возродилось к жизни

Добавлена тень, чтобы сбалансировать тона композиции

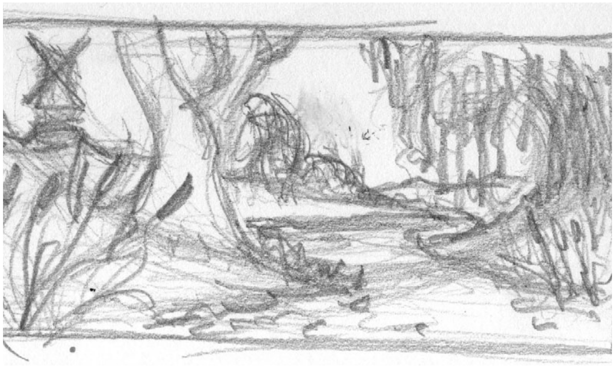
Неправильной формы озеро заменено на изгиб реки

Ступеньки увеличены и их линия изогнута, изящно направляя взгляд на картину

Отчетливые формы растений на переднем плане придают картине изобразительную глубину

ПРИДУМАННЫЙ ПЕЙЗАЖ — ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КАРАНДАШ

Как только вы проникнетесь идеей, что вам необязательно изображать сцены так, как они выглядят в действительности, вам откроются новые границы для полета воображения. Неопределенные органические формы природного мира идеально вписываются в творческий формат композиции. Когда вы заложите фундамент, учась рисовать реальные компоненты пейзажа, вы сможете раз за разом творчески переосмысливать эти формы, придавая своим рисункам изысканное очарование, насыщенную атмосферу или чистую фантазию.



На грубой бумаге я бегло набросал множество маленьких пробных композиций. Я искал сцену, которая содержала бы несколько слоев глубины и где бы четко просматривалась дорога. Вот этот набросок нравится мне больше всего.

Шаг 1
Мягким водорастворимым карандашом (6B) я набросал основные формы, не вдаваясь в детали. Я также наложил грубый тон по всему небу, темнее сверху и бледнее вдоль линии горизонта.

Шаг 2
Используя широкую мягкую кисточку, смоченную в чистой воде, я закрасил все небо и удаленные участки земли. Часть переднего плана потерялась в процессе работы. Но намного важнее было сделать небо гладким, даже важнее, чем пытаться обрисовывать пространство вокруг предметов.

Шаг 3
Восстановив потерянный рисунок, я воспользовался тонкой акварельной кисточкой, чтобы увлажнить удаленные массивы земли — один план за раз, — размазывая пигмент краски кисточкой до тех пор, пока я не был удовлетворен результатом.

Шаг 4

Затем я продолжил выполнять то же действие на передних планах, работая более крупной кисточкой. По мере того как формы укрупняются, качество штрихов приобретает большее значение. Кисточка берет достаточно краски, чтобы можно было выполнить текстурные штрихи.

Шаг 5

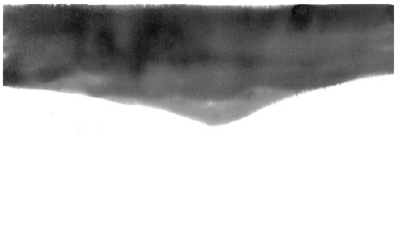
Когда рисунок высох, кончиком ластика я наметил несколько бликов. Затем я снова поработал карандашом, чтобы углубить тона там, где необходимо, и дорисовал еще деталей.

Шаг 6

Я еще немного поработал кисточкой, дополняя новые карандашные штрихи, а потом карандашом и тонкой кисточкой добавил тут и там мелкие детали. Чтобы прорисовать более яркие, четкие блики, я воспользовался белой тушью с тонкой кисточкой. Суженные рамки сделали композицию более сжатой и завершили мой придуманный пейзаж.

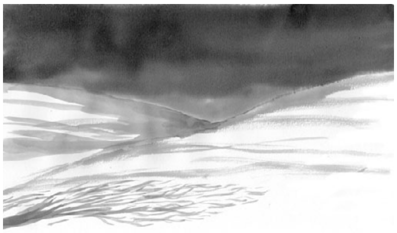
ПРИДУМАННЫЙ ПЕЙЗАЖ — РАЗВЕДЕННАЯ ТУШЬ

Иногда самые удачные работы получаются совершенно незапланированно. Другой подход к рисованию кисточкой — это рисовать массивы и формы без предварительного карандашного наброска. Это не всегда дает успешный результат, но данный процесс настолько быстрый, что неудачные попытки не имеют значения. Для этих иллюстраций я использовал чернила для перьевой ручки и чертежную бумагу.



Шаг 1

Прежде чем приступить к работе, я решил, что нарисую снежный пейзаж в ночное время. Я смешал в блюдце некоторое количество туши и воды и крупной мягкой кисточкой закрасил верхнюю треть листа. Пока тушь не высохла, я добавил в определенных местах более глубокого тона и позволил туши растечься произвольно.



Шаг 2

Чуть сильнее разведя тушь, я придал формы пейзажу, представив лунный свет, падающий слева. Я также решил нарисовать на переднем плане тень от дерева.

Шаг 3

Неразведенная тушь и тонкая кисточка позволили мне нарисовать силуэты нескольких деревьев там, где подсказывал пейзаж. Несколько торчащих из снега стеблей травы помогают передать высоту снежного покрова.

Шаг 4

Чтобы завершить сцену, я нарисовал тени, наметив подлесок. С помощью слегка разведенной белой туши я добавил текстуры и бликов деревьям. Несколько пятнышек неразведенной белой туши наметили звезды в ночном небе.

Шаг 1

Для начала я увлажнил всю поверхность, а затем широкой кисточкой нанес сверху разведенную тушь. Далее я совершенно произвольно нанес менее разведенную тушь и позволил ей смешаться и соединиться с другими слоями. Когда рисунок высох, я внимательно изучил поверхность, чтобы понять, какие детали требуются.

Шаг 2

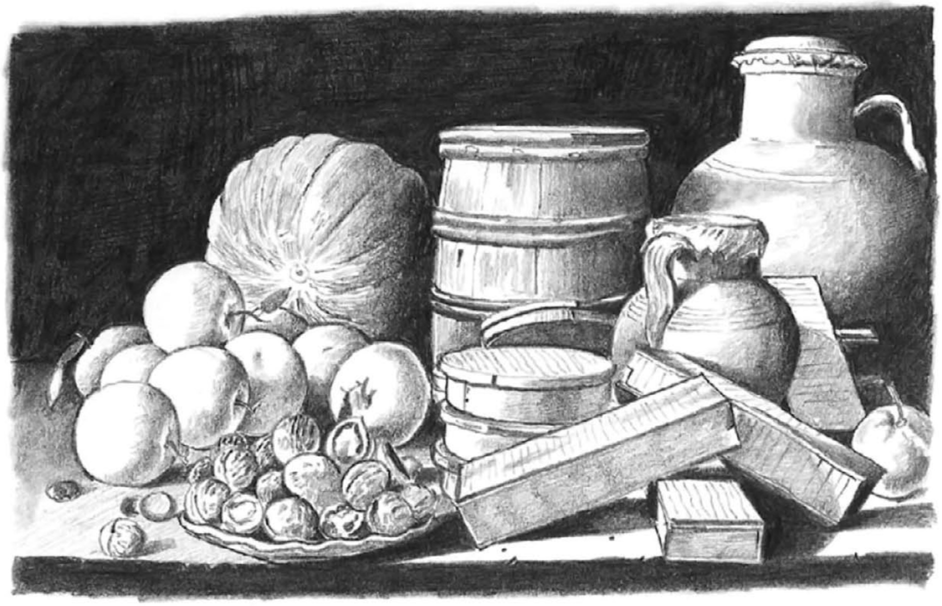
Чтобы избежать сжатости изображения, я воспользовался широкой плоской кисточкой и начал рисовать детали фона, нанося тушь с различной степенью силы.

Шаг 3

Продолжая работать широкой кисточкой, я использовал белую разведенную тушь, чтобы придать рисунку форму и свет. Выполнив быстро три шага, я почти завершил свой рисунок, но все же он нуждался в некоторых дополнениях.

Шаг 4

Будучи неудовлетворенным расположением деревянного дома по отношению к изгибу горы, я наложил чуть больше темной туши, чтобы подкорректировать фон. Затем я взял тонкую кисточку и белую тушь и добавил блики и детали. Я тщательно изучил варианты рамки, чтобы добиться удачной композиции этой придуманной мною сцены.



Я – художник!

РИСУЕМ НАТЮРМОРТЫ

ВСТУПЛЕНИЕ

Натюрморты — это наиболее освоенная область рисования и живописи. Их изображали и изображают многие художники. Это также одна из самых доступных тем для отображения, для которой не требуется модель или хорошая погода. Художнику достаточно всего лишь оглядеться в своем доме, чтобы найти все необходимое для приятного сеанса рисования.

Вероятно, в силу его сравнительно маленьких пропорций или домашнего происхождения потребовалось время для того, чтобы натюрморт оценили по достоинству, но примерно с 1600-х годов и вплоть до XX века он прочно занял ступеньку в иерархической лестнице художественных тем. Натюрморт, или nature morte, как говорят французы, оценивают почти так же высоко в искусстве рисования и живописи, как портрет, исторические картины, изображение фигур или пейзаж.

Постепенно складывалось мнение, что блестящий натюрморт в исполнении Жана Батиста Симеона Шардена ничем не хуже (если не лучше) любой картины менее известного художника, какую бы возвышенную тему он ни выбрал.

В определенном смысле это довольно простая задача: натюрморт можно полностью создать в студии, и здесь вы не сталкиваетесь ни с одной из проблем, связанных с другими видами изобразительного искусства. В отличие от людей предметы натюрморта неподвижны и им не требуется отдых. Для начинающих художников натюрморт — это идеальная тема, так как в данном случае можно использовать любые предметы, и вы можете работать столько, сколько вам нужно, чтобы изобразить все максимально точно.

Когда вы работаете над натюрмортом, вам открываются неожиданные свойства обычных вещей, которые становятся частью предмета искусства. В любом доме можно найти простые каждодневно используемые группы предметов, которые можно использовать для создания очень интересных постановок. Если вы последуете моим советам, то быстро научитесь тому, как выбирать объекты для рисования и объединять их вместе таким образом, чтобы продемонстрировать их форму, контрастирующие тона и размеры, а также материал, из которого они сделаны.

Я предположил, что не все читатели данной книги владеют большим опытом рисования, поэтому мы начнем с самого простого уровня. Выбранные упражнения имеют целью ввести в курс дела человека, который никогда до этого не рисовал, а также дать полезные советы, чтобы освежить знания тех из вас, кто уже имеет определенный опыт. В первую очередь мы уделим внимание рисованию отдельных предметов, начиная с простых форм и переходя к более сложным, а затем приступим непосредственно к рисованию натюрмортов.

Здесь мы также начнем с самого простого, постепенно добавляя все больше и больше предметов для создания определенной тематики. Так что у вас не будет нехватки тем для выбора. Но в то же время вы обнаружите, что постановки, включающие всего несколько предметов, могут быть не менее, если не более эффектными. Некоторые самые известные художники, прославившиеся своими натюрмортами, сводили количество изображаемых предметов до предельного минимума и все равно становились мастерами в своем жанре.

Я очень надеюсь на то, что вы получите удовольствие от изучения данной области рисования вместе со мной и что к концу книги вы будете смотреть на окружающие вас предметы с ясным пониманием возможностей, которые они открывают для вашего самовыражения.

Материалы

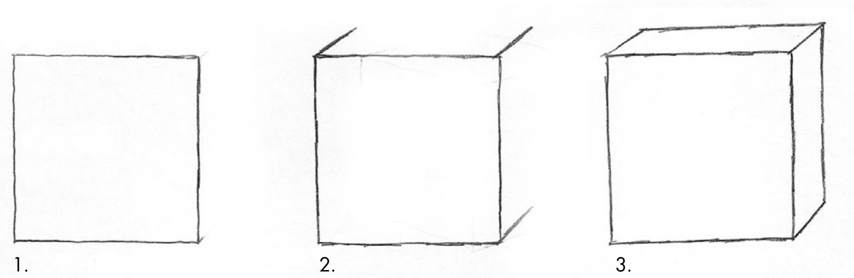
Для рисования натюрмортов подойдут любые материалы. И все-таки при определенных обстоятельствах какие-то конкретные инструменты будут предпочтительней, и в целом этот выбор зависит от того, чего вы хотите достичь. Вам не обязательно покупать все те принадлежности, которые перечислены ниже. И, вероятно, разумнее будет экспериментировать постепенно, по мере обретения уверенности в собственных силах. Начните с работы с предложенным ниже набором карандашей, а когда почувствуете потребность попробовать что-то другое, не отказывайте себе в этом. Но помните, что у каждого материала своя особая природа, и вам придется познакомиться с его свойствами, прежде чем вы научитесь извлекать из него максимум или понимать, насколько он подходит для ваших целей. Поэтому не надо начинать с каких-то грандиозных планов, а когда вы все же решите поэкспериментировать, настойчиво идите к своей цели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

Если вы хотите, чтобы ваш рисунок был убедителен, то каждый предмет, который вы рисуете, должен выглядеть в трехмерном объеме. Представленная ниже серия практических упражнений была подобрана специально для того, чтобы показать вам, как это делается. Мы начнем с рисования кубов и шаров и продолжим, изображая предметы цилиндрической формы, как показано на следующей странице.

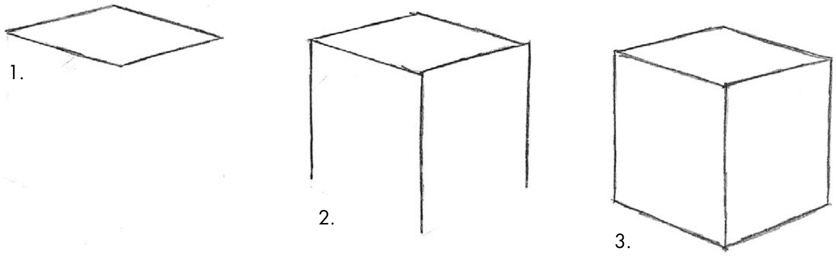
Мы начинаем с самого простого способа.

1. Нарисуйте квадрат.
2. Нарисуйте линии, которые идут параллельно от каждого верхнего угла и нижнего правого угла.
3. Соедините эти линии, чтобы получился куб.



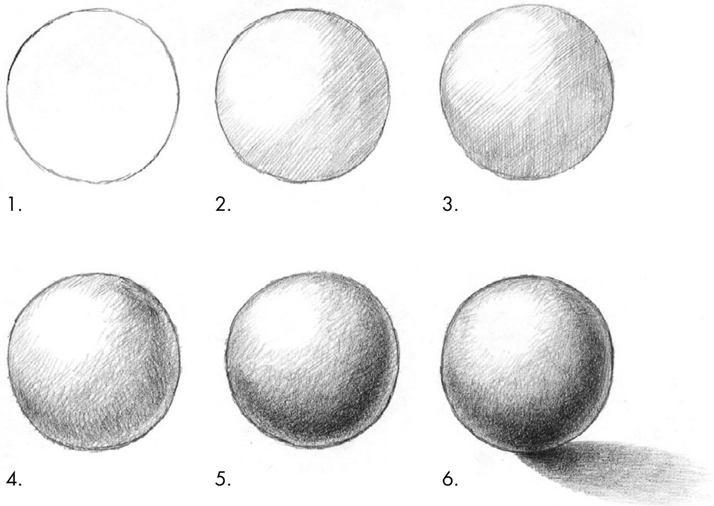
Данный альтернативный способ позволяет изобразить форму куба, который выглядит так, как если бы на него смотрели с одного угла.

1. Нарисуйте ромб или параллелограмм, вытянутый по горизонтальной диагонали.
2. Теперь нарисуйте три вертикальных линии от трех углов, убедитесь в том, что они параллельны друг другу.
3. Соедините эти вертикальные линии.



Есть только один способ нарисовать шар. Непохожим на другие его делает то, как вы наносите тон. В данном примере мы пытаемся ухватить эффект направленного на шар солнечного света, падающего слева сверху.

1. Нарисуйте круг по возможности максимально точно.
2. Нанесите слой тона вокруг нижней и правой его сторон, почти в форме полумесяца, оставив остальную часть поверхности нетронутой.
3. Слегка усильте глубину тона на большей части поверхности, уже покрытой тонировкой, стараясь избегать одинакового изображения поверхности.
4. Добавьте еще тона полумесяцу, слегка отходя от нижнего и правого края; убедитесь в том, что он не слишком широкий.
5. Усильте глубину тона в самой темной части.
6. Нарисуйте тень шара, которая падает от нижнего его края с правой стороны.



Практикуемся в рисовании эллипсов: цилиндры.

Форма эллипса возникает естественным путем, когда мы начинаем рисовать предметы цилиндрической формы. Как и в наших предыдущих примерах, где формы выглядят трехмерными, добавление тона завершает трансформацию изображения.

1. Нарисуйте эллипс.

2. Нарисуйте две вертикальные прямые линии, идущие от двух внешних краев горизонтальной оси.

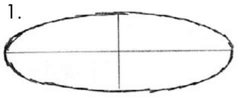
3. Нарисуйте половину эллипса, чтобы изобразить нижний край цилиндра. Или нарисуйте тонкими линиями весь эллипс, а потом сотрите ту половину, которая была бы видна только в том случае, если бы цилиндр был прозрачным.

4. Чтобы добиться эффекта падающего слева света, затените очень легкими штрихами правую половину цилиндра сверху вниз.

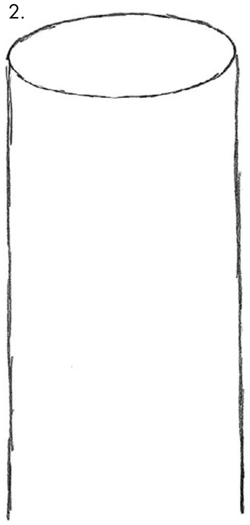
5. Добавьте еще тона, в этот раз вдоль более узкой вертикальной полоски, которая становится бледнее ближе к центру.

6. Нарисуйте на уровне земли тень справа.
Усильте линию нижнего эллипса.

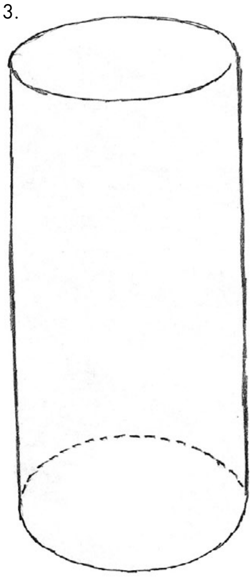
1.



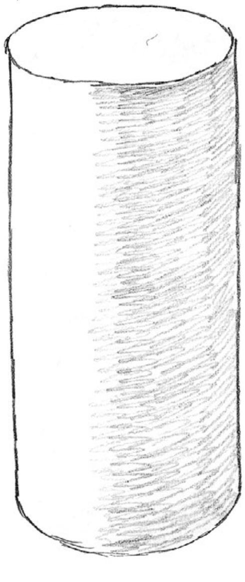
2.



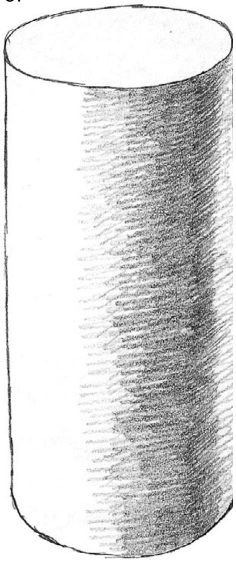
3.



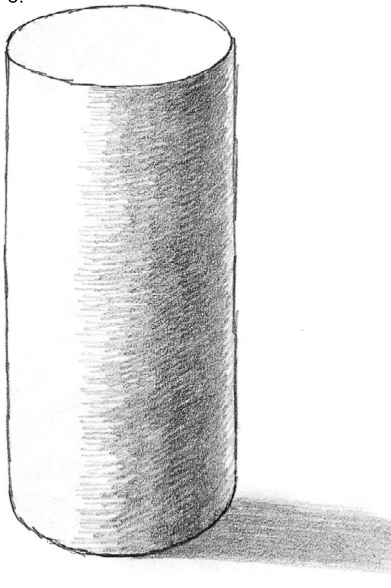
4.



5.



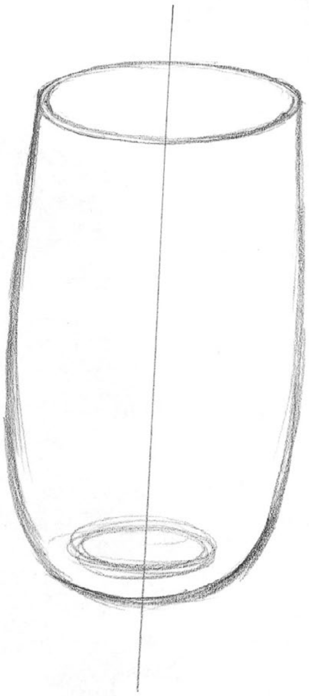
6.

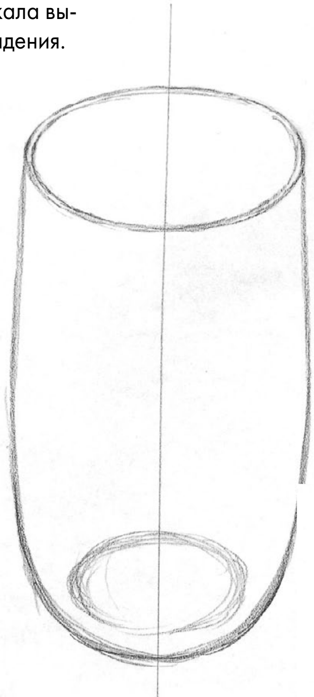


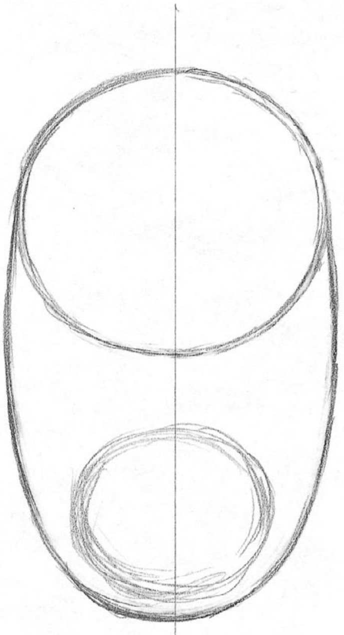
ПРОСТЫЕ ПРЕДМЕТЫ

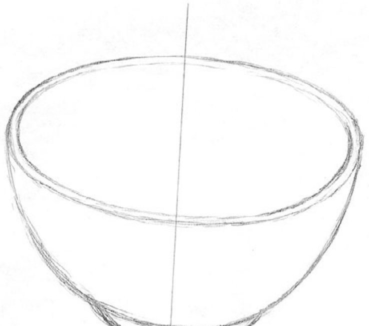
Когда вы уверенно выполняете практические упражнения, самое время освоить рисование нескольких реальных предметов. Для начала я выбрал пару простых примеров: бокал и бутылка. На данном этапе стеклянные предметы будут наиболее подходящими, так как их прозрачность позволяет вам полностью разглядеть их форму.

Работая карандашом, аккуратно очертите форму. Постарайтесь максимально точно нарисовать эллипсы сверху и снизу. Проверьте их точность, проведя вертикальную черту по центру предмета. Выглядит ли левая его часть зеркальным отображением правой? Если нет, то вам следует попробовать нарисовать еще раз или подкорректировать уже имеющийся рисунок. В данном примере у бокала выгнутые бока, так что здесь легко заметить несовпадения.







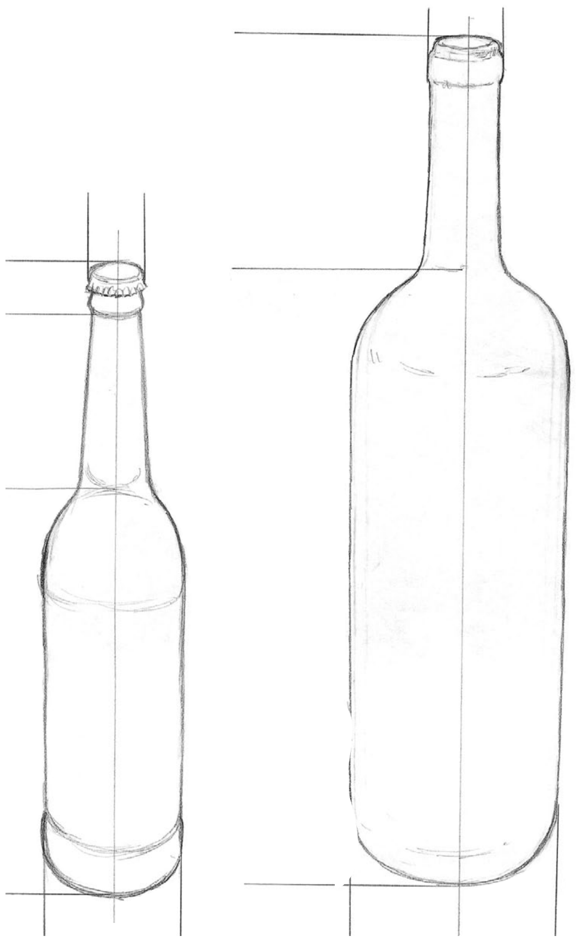


Теперь изменим положение бокала так, словно вы смотрите на него сверху. Нарисуйте эллипсы сверху и снизу, затем сравните их, проведя вертикальную черту по центру бокала. В этот раз вы заметите, что эллипсы почти круглой формы. Снова поменяйте положение, на этот раз так, чтобы уровень глаз был ниже. С этого угла эллипсы будут казаться более плоскими. Нарисуйте их и сравните с помощью вертикальной линии. Если левая и правая стороны ваших эллипсов являются зеркальными отражениями друг друга, то ваш рисунок точный.

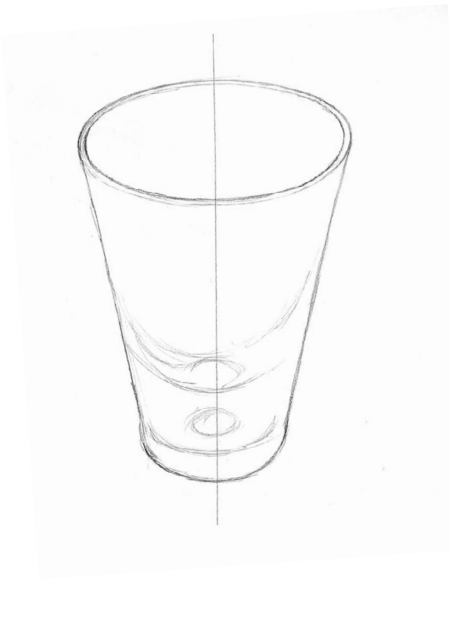
Когда вы рисуете другие предметы с круглым основанием, такие, как бутылки и вазы, вы должны придерживаться тех же правил. Здесь у нас имеются два разных вида бутылок: бутылка для вина и бутылка для пива. Глядя на этот рисунок, начните оценивать пропорции данных предметов: их высоту и ширину. Очень важно отмечать различия пропорций каждого предмета в отдельности.

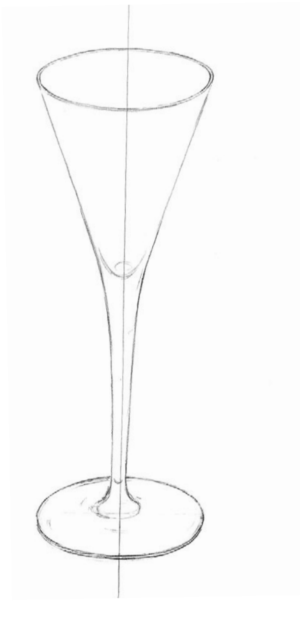
После того как вы нарисуете их формы, аккуратно измерьте их следующим образом. Во-первых, проведите линию по центру каждой бутылки. Дальше отметьте высоту бутылки и ее горлышка, затем ширину бутылки и ее горлышка. Также отметьте пропорциональную разницу между шириной и длиной обеих бутылок.

Чем больше вы будете практиковаться в измерении предметов, тем легче и точнее вы будете изображать пропорции предметов. Со временем вы сможете оценивать пропорции на глаз, не прибегая к замерам.



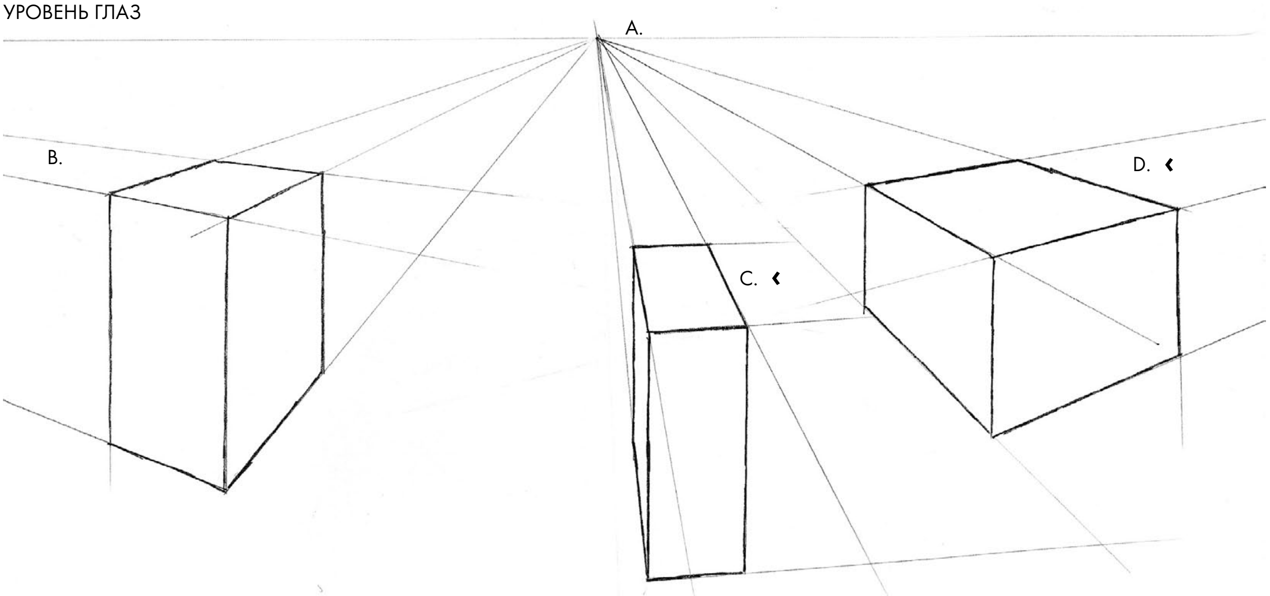
Чтобы дать вам дополнительную возможность попрактиковаться, предлагаю вам нарисовать эти предметы, каждый из которых имеет круглую форму в основании, хотя и с легкими вариациями в очертаниях и разницей в глубине.





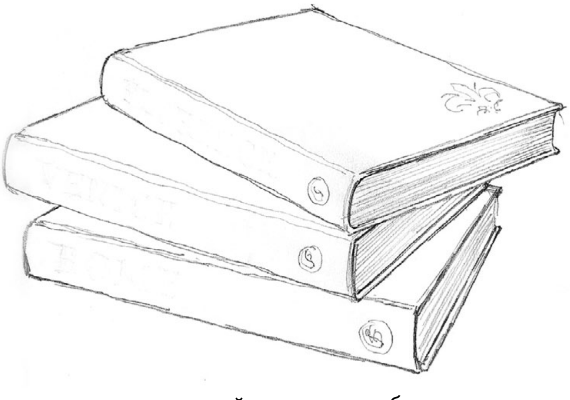
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ

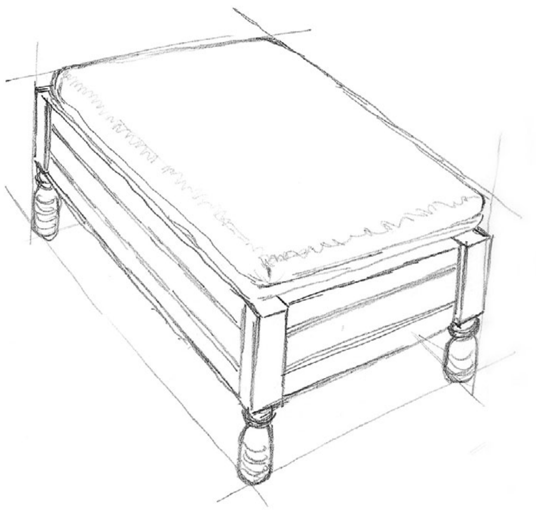
В отличие от других видов рисования, чтобы создать грамотный натюрморт, вам не обязательно много знать о законах перспективы. Однако вы обнаружите, что полезно иметь общее представление об основах этого аспекта рисования, когда вы приступите к изображению прямоугольных предметов.



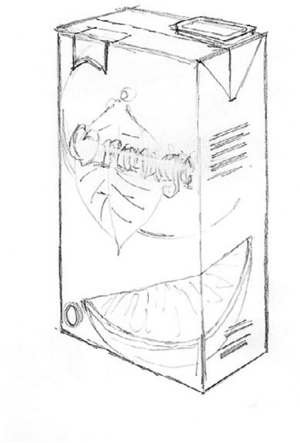
Перспективное изображение можно создать очень просто, с помощью пары расчетных точек: это уровень глаз (горизонтальная линия на заднем плане) и (A.) линии перспективы, которые сливаются в одной точке.

Линии перспективы, относящиеся к противоположным сторонам предмета (B., C., D.), будут сливаться в другой точке на уровне глаз. На данном этапе для простоты восприятия они расположены относительно горизонтально.

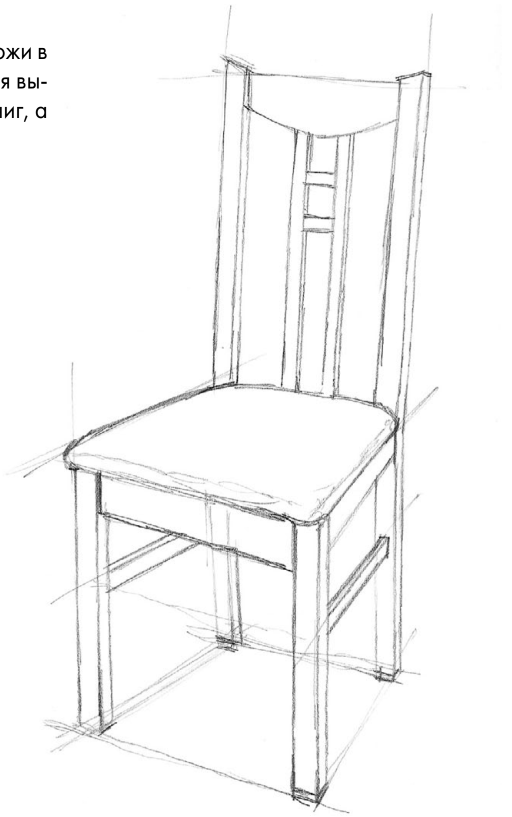




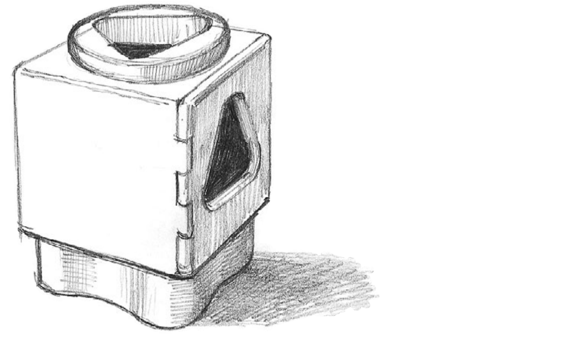
Изучив рисунок, попытайтесь освоить базовые принципы перспективного изображения, нарисовав ряд предметов прямоугольной формы. Не торопитесь. Начните с маленьких предметов, таких, как книги, картонные коробки и маленькие предметы мебели.

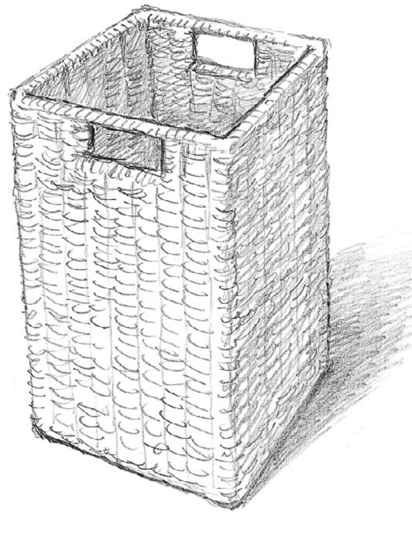


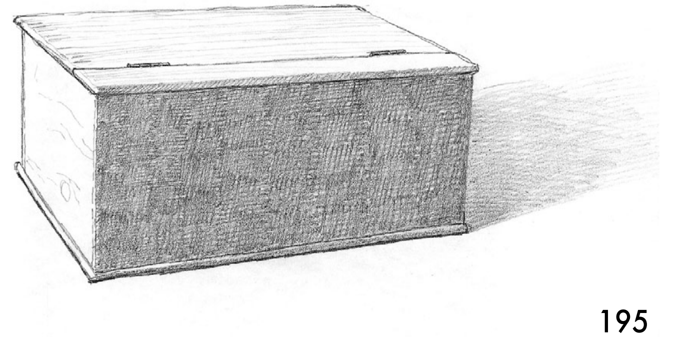
Вы обнаружите, что разные предметы бывают схожи в перспективном изображении — в данном случае я выбрал для сравнения скамеечку для ног и стопку книг, а также стул и картонную коробку.



Плетеная корзина и пластиковая коробка для игрушек представляют собой чуть более сложные прямоугольники по сравнению с деревянной коробкой для одеял. Когда вы рисуете данные предметы, то после того, как вы правильно отразили перспективу, не забывайте завершить свой рисунок, передав ощущение материала, из которого сделаны эти предметы. При изображении форм, напоминающих коробку, интересно добиться относительной равномерности тонов, необходимой для того, чтобы убедить зрителя в твердости данных форм. В этих трех примерах вам следует использовать тон, чтобы разграничить темную и светлую стороны, и не забывайте о том, чтобы нарисовать отбрасываемую предметом тень.



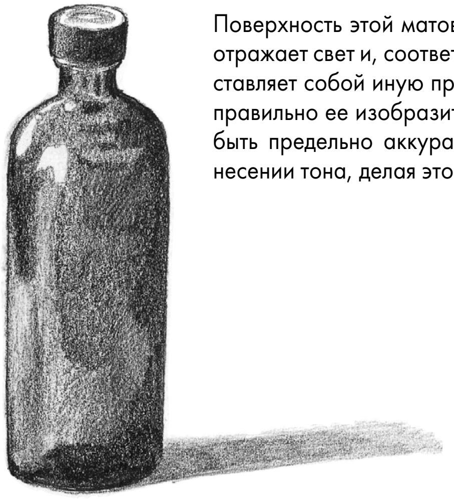




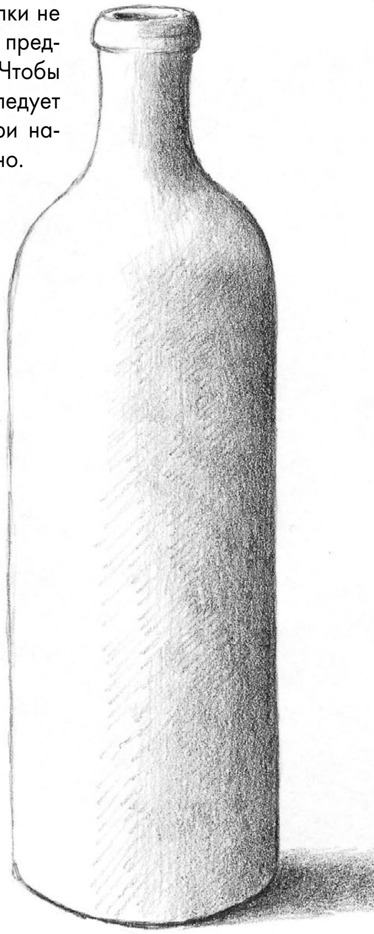
СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ

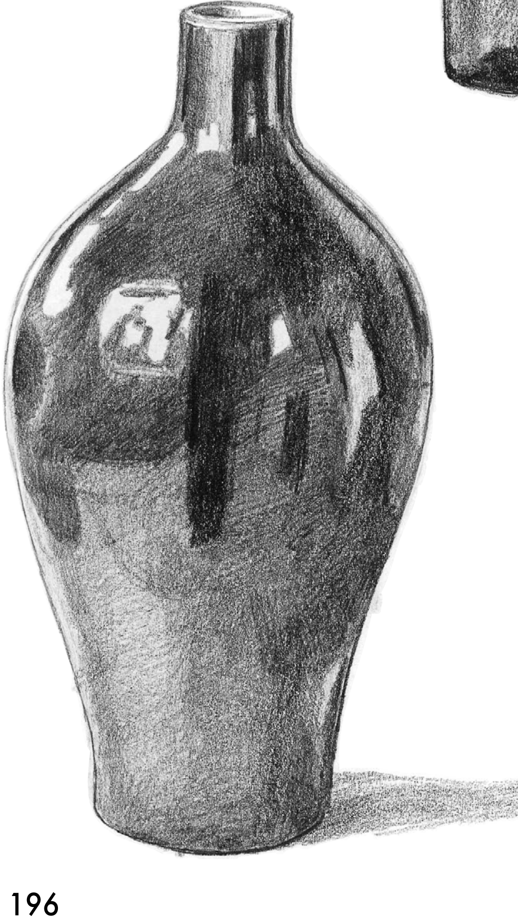
Нарисовать непрозрачные предметы после того, как вы привыкли изображать прозрачные предметы, может показаться невероятно сложным делом. Когда я призываю своих учеников начать их рисовать, то новички поначалу обычно жалуются: «Но я ничего не вижу!» Неправда. Непрозрачные предметы обладают одним важным свойством, которое является главным ориентиром для художника: структурой поверхности.

Два предмета из темного стекла, изображенные здесь, выглядят почти черными с яркими бликами и отражениями. Начните с того, что точно повторите контуры предмета, затем попытайтесь как можно более корректно добавить тон и отражения на его поверхности. Поначалу вам придется упростить изображение, чтобы добиться его достоверности.



Поверхность этой матовой бутылки не отражает свет и, соответственно, представляет собой иную проблему. Чтобы правильно ее изобразить, вам следует быть предельно аккуратными при нанесении тона, делая это деликатно.

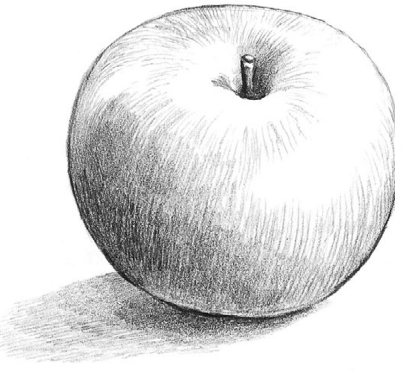




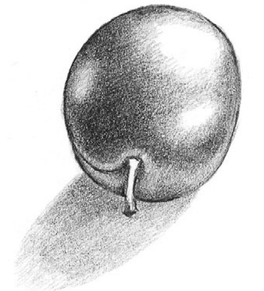
Сложность в изображении стеклянного предмета заключается в том, как добиться того, чтобы он выглядел стеклянным. В данном примере яркие блики помогают нам решить эту проблему. Другими показателями материальности данного предмета являются темные тона, которые дают эффект толщины стекла.

Шарообразные предметы

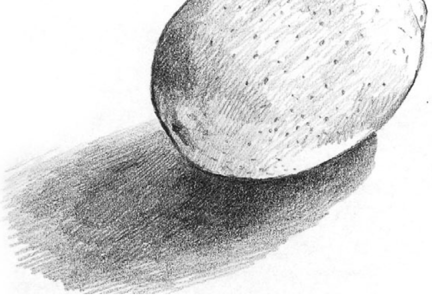
Потратьте некоторое время на данные упражнения, концентрируясь на правильной передаче формы и различных структурных характеристик.



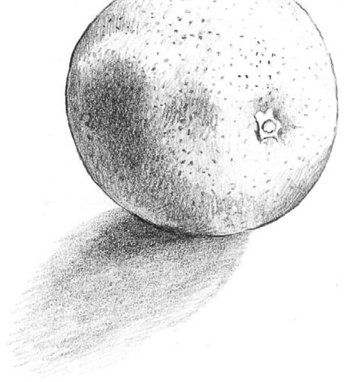
Наносите штрихи тона вертикально вдоль формы яблока, делая изгиб сверху вниз и подчеркивая его объем. Постепенно добавляйте тона в этих участках. Во всех примерах не забывайте рисовать тени, отбрасываемые предметами.



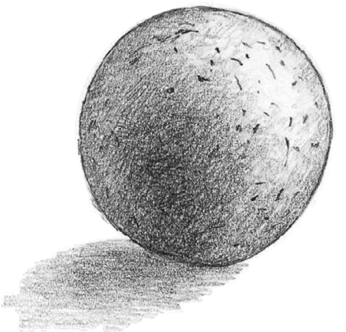
Чтобы передать шелковистую гладкость кожуры сливы, вам следует наносить равномерный тон и рисовать заметные блики, чтобы подчеркнуть отражающее свойство поверхности.



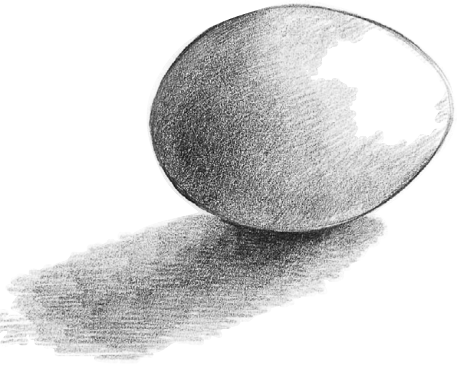
Для изображения апельсина потребуется применить точечный эффект, чтобы имитировать морщинистость его кожуры.



Тонировка, требующаяся для изображения этого круглого камня, похожа на ту, которая применялась для рисования яйца, но здесь более изъязвленная поверхность.



Структура поверхности лимона напоминает структуру поверхности апельсина. Хотя его форма более вытянутая.



Поверхность яйца гладкая, но не блестящая, и здесь вас ждет настоящая проверка вашего умения делать ровную тоновую штриховку.

Структура этого обработанного вручную горшка нестандартна, и поэтому сильно контрастирующие темные и яркие тона не сразу можно различить, как отражения окружающей обстановки. Отражения на поверхности предмета придают ему слегка колченогий вид.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Выбрать предмет и нарисовать его с помощью различных инструментов — еще одно очень полезное упражнение для развития навыков рисования натюрмортов. Инструменты, которые мы используем здесь, напрямую влияют на тот образ, которого мы пытаемся добиться. Разные инструменты также требуют различной техники, чтобы подстроиться под их особые характеристики. Для первого упражнения я выбрал чашку с обычным фарфоровым блеском, но темного цвета.

С помощью карандаша, тоновых переходов и четко очерченных краев формы достоверно изобразить чашку довольно просто — как только вы станете в этом деле знатоком, но не раньше.

Попробуйте изобразить этот же предмет с помощью мела (рисунок ниже), и вы обнаружите, что не можете передать точные тоновые переходы так же легко, как с помощью карандаша. Грубоватый тон фиксирует наше внимание больше на пропорциях чашки или округлости ее формы. Мел позволяет передать твердость предмета, но не более мелкие его детали.

Хотя тушь (рисунок слева) позволяет вам быть более точным, она является помехой, когда вы пытаетесь изобразить структуру поверхности предмета. Самым правильным в данном случае будет выбирать довольно неровные или неточные линии, чтобы отобразить и форму, и структуру поверхности. Работа тушью требует больше времени по сравнению с работой карандашом или мелом, но с ее помощью вы можете добиться более выразительного эффекта.

Если вы хотите, чтобы ваш рисунок воспринимался любым зрителем однозначно, вам следует убедиться в том, что вы выбрали правильный материал для работы. Как ни печально это прозвучит для начинающих художников, но в этом смысле лучшего результата иногда можно достичь, используя самый трудный метод. И это правило, несомненно, относится к нашему следующему «трио», где с помощью кисточки и акварели мы добиваемся резких, контрастирующих тонов, которые ассоциируются со стеклянным предметом.

Хотя данный рисунок, выполненный мелом, заметно привлекает наше внимание, мы легко различаем в этом предмете стеклянный бокал.

С помощью кисточки и акварели здесь более выразительно отображено качество материала, выявляя прочные, яркие поверхности и иллюзию падающего на предмет сзади света.

Ручка и тушь — очень точный инструмент для рисования. В данном случае он позволяет более четко продемонстрировать шероховатость граней стакана, особенно в нижней половине рисунка.

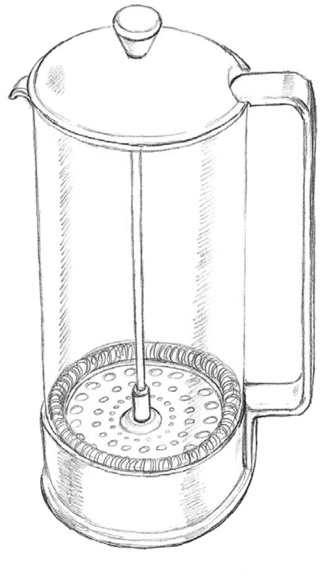
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Когда вы рисуете стеклянные предметы, будет неплохо, если вы слегка упростите сложные световые формы и темные тона. Это усиливает четкость изображения и не уменьшает его достоверности.

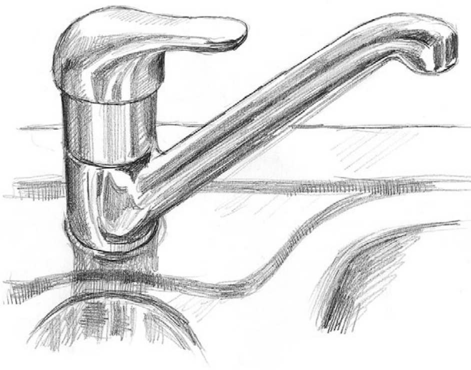
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ

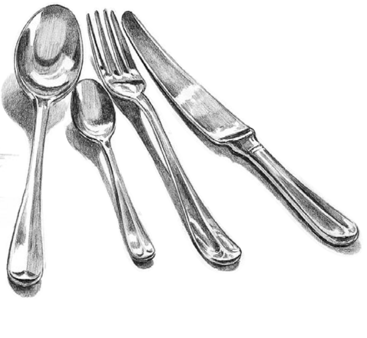
Когда вы научились эффективно рисовать простые формы, следующий шаг — опробовать более сложные формы. Среди представленных далее предметов, в частности, в первом наборе предметов заметно отличие в виде дополнительного фрагмента или фрагментов, которые выступают, отделяясь от основного корпуса предмета в виде носиков, ручек и набалдашников. Затем мы обратим внимание на более тонкие изменения в форме ряда предметов.

Эти два предмета (справа) интересно контрастируют по форме. Обратите внимание на изящный узор вдоль краев соусника, который помогает различить гладкую белую внутреннюю поверхность. Главное в этом соуснике — простое горлышко, нарушающее изгиб его краев.



В следующей паре предметов — чайник и кофейник — самый очевидный контраст заметен в структуре поверхности. Кофейник изображен очень просто, здесь требовалось лишь передать его цилиндрическую форму и показать его прозрачность. Чайник представляет больший интерес: прочная сферическая форма с темной блестящей поверхностью и отражениями на ней. Практикуясь в изображении данного типа предмета, убедитесь в том, что накладываемые вами тона передают как поверхность, так и саму скрытую структуру предмета.

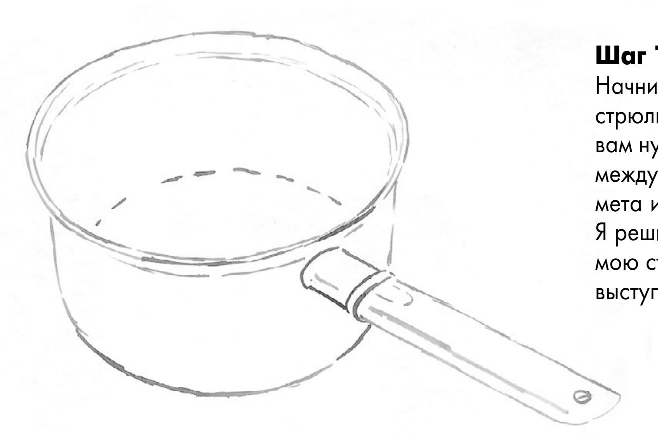




Как только вы добились точности очертаний предмета, можете насладиться процессом аккуратного вырисовывания тоновых отражений. У любого блестящего металлического предмета будет очень заметен контраст между темным и светлым, так что постарайтесь передать его с помощью тона.

Необычные формы: упражнения с использованием кисточки и акварели

Далее, чтобы сменить технику рисования, воспользуемся кисточкой и тоновой краской: либо тушью, либо акварелью. Для данного упражнения я выбрал блестящую кастрюлю. Как вы уже обнаружили, выполняя определенные упражнения на предыдущих страницах, добиться реалистичного изображения отражающего свет материала, такого, как металл, можно, только если уделять особое пристальное внимание тоновым контрастам.



Шаг 1

Начните с того, что очертите форму кастрюли. Главная пропорция, которую вам нужно соблюсти, это соотношение между цилиндрической чашей предмета и его длинной трубчатой ручкой. Я решил разместить ручку под углом в мою сторону, чтобы добиться эффекта выступающей поверхности ручки.

Шаг 2

Когда очертания готовы, воспользуйтесь более крупной кисточкой, чтобы нанести основные участки тона. В нашем примере они имеют средний оттенок серого цвета. Блики появились за счет того, что эти участки бумаги остались нетронутыми.

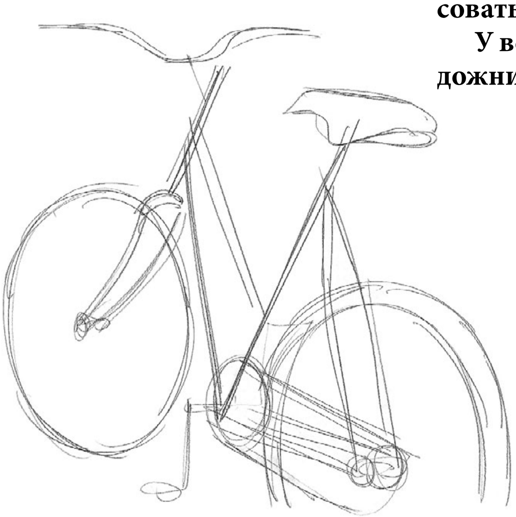
Шаг 3

На финальной стадии выберите более маленькую, заостренную кисть и поработайте над деталями, накладывая более темные тона. Если вы случайно закрасили яркие участки, пройдитесь по ним белой гуашью, чтобы восстановить блики.

КРУПНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

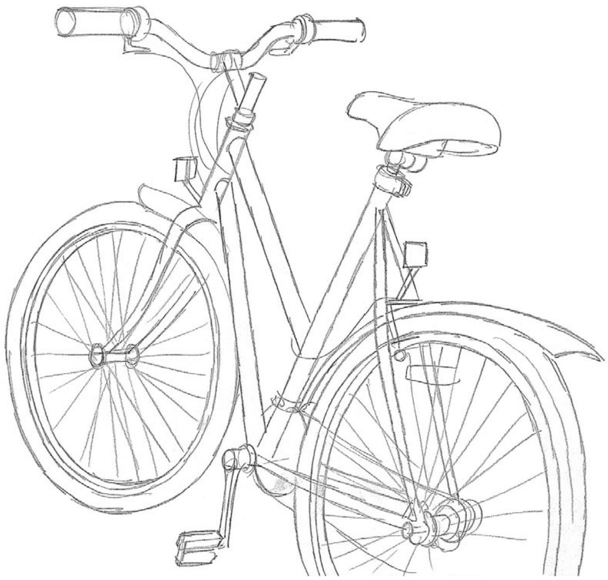
Теперь мы переходим к предметам, которые мы не можем назвать предметами натюрморта в силу их размера. Чтобы нарисовать их, нам придется выйти из дома, во внешний мир.

У велосипеда минимальный внешний дизайн, и интерес у художника вызывает четкость логики его конструкции.



Шаг 1

Выполните быстрый, но аккуратный набросок основной конструкции, включая колеса; это еще одна возможность для вас взглянуть на эллипсы.



Шаг 2

Начните набрасывать общий костяк, очерчивая четкие контуры, демонстрирующие толщину металлических трубок и шин, а также форму седла, руля и область педалей и цепи. Обратите внимание на узор накладывающихся друг на друга спиц.

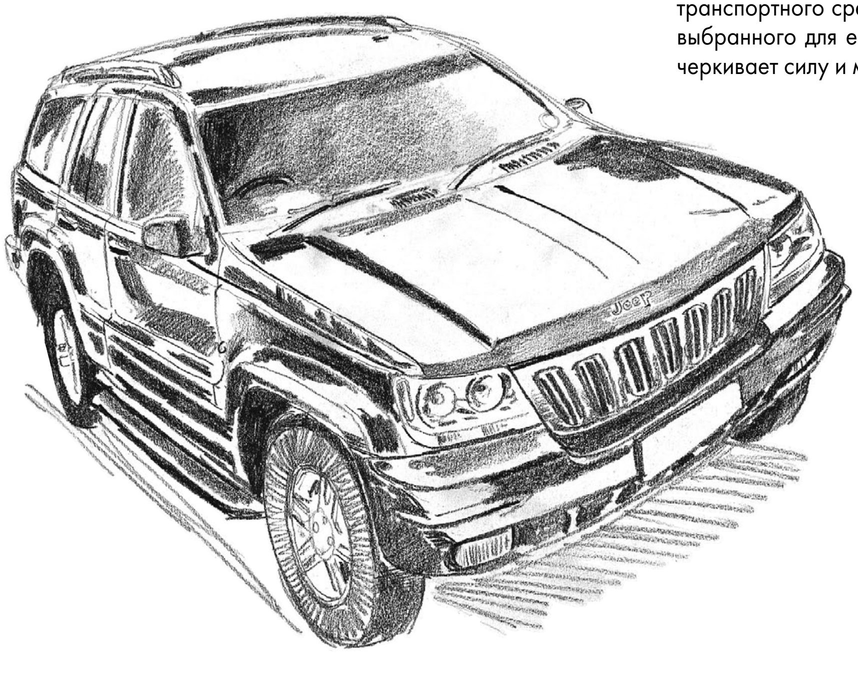
Шаг 3

Добавьте небольшое количество тона и немного линий, чтобы подчеркнуть формы.

Здесь у нас два крупных движущихся объекта. Машина имеет укороченный глянцевый вид, а мягкость линий только усиливает ее блеск и мощь. У корабля более заостренный профиль и более элегантные линии.

Здесь общие светлые тона усиливают иллюзию гладкости объекта. Тон применяется экономно; некоторое количество тона требуется для того, чтобы подчеркнуть формы, но отраженный водой свет и окрашенный белой краской корпус вместе с общей громоздкостью конструкции требуют яркости и четкости линий.

Слегка разбухшая форма с прорезанными гранями этого транспортного средства выглядит еще более выпукло в силу выбранного для его изображения угла. Данный обзор подчеркивает силу и мощь автомобиля, не делая его пугающим.



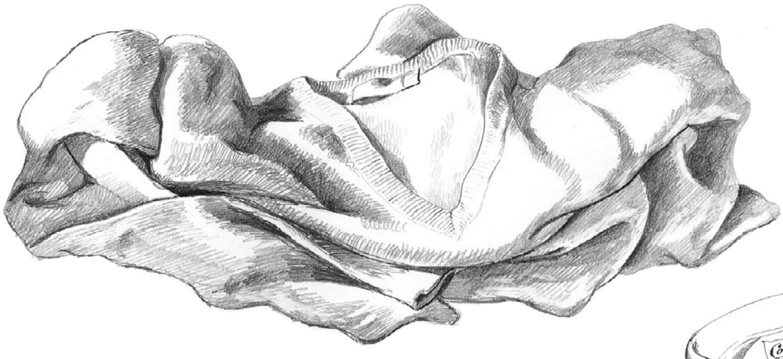
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Главная проблема, с которой сталкивается художник, когда рисует такие транспортные средства, как велосипеды, мотоциклы или машины, заключается в том, как сохранить ощущение целостности конструкции, не теряя при этом пропорций каждой детали в отдельности. Не пытайтесь быть слишком точным в деталях. Сама конструкция несет в себе определенную логику, которая объясняет суть транспортного средства.

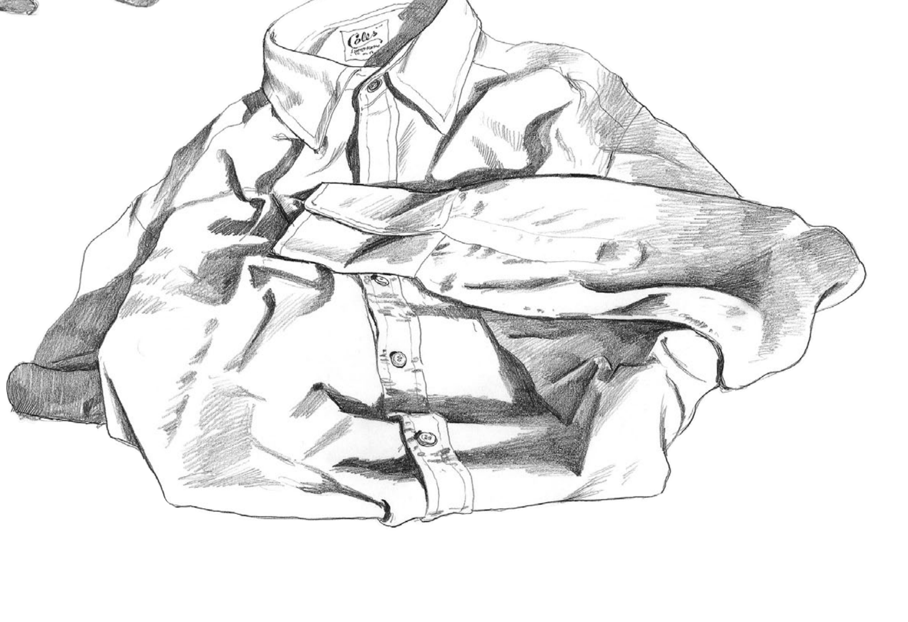
ТКАНИ

Лучший способ понять свойства различных тканей — это взглянуть на ряд из них. Ключевым моментом в каждом примере является то, как лежат складки материи и как сморщена ткань. Вам также необходимо будет очень внимательно рассмотреть, как падает свет и тень, отражаясь в складках материи, так как это расскажет вам о более тонких качествах структуры поверхности.

Этот шарф, или пашмина, выполненный из синтетического материала, вискозы, уложен в виде складок, накладывающихся друг на друга небрежно, но в то же время относительно компактно. Материал мягкий и гладкий на ощупь, но не шелковистый и не блестящий. Складки спадают мягко, не образуя острых углов, как бывает у накрахмаленного хлопка или постельного белья. Тоновые переходы слегка приглушены, без яркого контраста между очень темными и очень светлыми участками. Основную часть составляет средний тон, в котором заметны лишь легкие вариации.

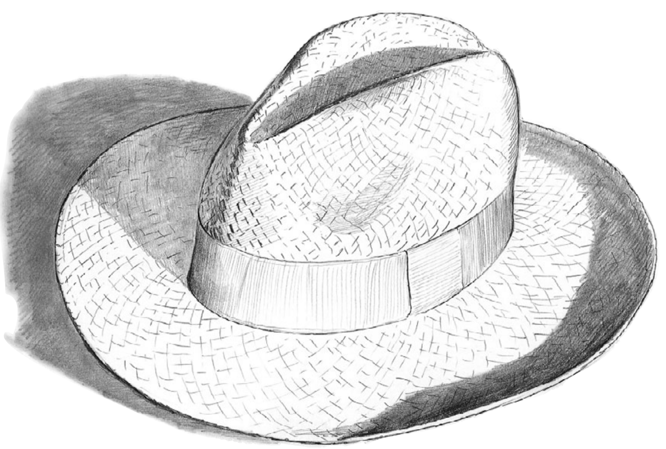


Складки в этом большом шерстяном джемпере мягкие и крупные. Здесь нет острых изгибов, привлекающих внимание. Если в предыдущем примере поверхность материала была гладкой и легкой, то в данном случае текстура более грубая и тяжелая. Горловина джемпера с рифленой окантовкой помогает убедить зрителя в качестве материала.



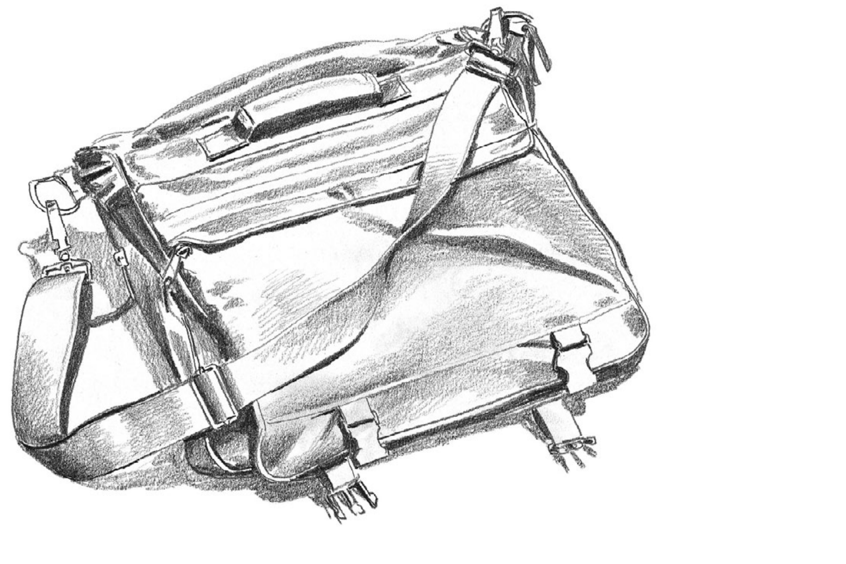
Эта хорошо сшитая хлопковая рубашка выложена таким образом, чтобы создать определенную форму. Ряд складок, лежащих внахлест, объясняет качество материала и общий дизайн изделия. Воротничок и планка с пуговицами добавляют определенной строгости собирающейся в мягкие складки ткани.

Шерстяной пиджак сшит наподобие рубашки, изображенной на предыдущей странице. Его расположение на вешалке позволяет нам четко увидеть форму предмета и свойства материала. Благодаря тоновым переходам наше внимание привлекают несколько легких складок на пиджаке.



Соломенная шляпа выполнена с четкими очертаниями формы и различимыми тенями, которые делают очевидной форму всего предмета. Мы очень отчетливо видим структуру соломенного изделия, состоящую из множественных переплетений. Поношенные шляпы данного качества имеют свойство очень характерно разрушаться, когда отломанные кусочки соломы нарушают гладкую линию.

Этот ранец нарисован с довольно темными тенями в нескольких местах, но преобладание сравнительно светлого тона дает эффект отражающей свет поверхности, хотя материал сумки черного цвета. Если бы я захотел придать этому предмету большей достоверности, то я бы добавил серого оттенка, распределив его по всей поверхности, чтобы обозначить цвет.



СОЗДАНИЕ НАТЮРМОРТА ПОШАГОВО

Самый обычный набор предметов, который есть в вашем доме, может стать хорошим объектом для рисования. Часто вы обнаруживаете дома вещи, оставленные так, как вы никогда не расставили бы специально.

Эту пару кроссовок и сброшенные рядом с ними носки мог оставить ваш младший брат или ребенок. Шнурки остались завязанными, а носки свисают с одной кроссовки так, словно их только что бросили. Такая расстановка предметов не требует специального заднего фона, но если вы хотите нарисовать его, то можно вставить несколько маленьких деталей окружающей комнаты.

Шаг 1

На первом этапе мы, как всегда, достаточно аккуратно очерчиваем контуры предметов, сохраняя их положение по отношению друг к другу. Это, в определенном смысле, наиболее важная часть рисунка, так как здесь вы можете вносить изменения и корректировать, пока рисунок не будет соответствовать вашим стандартам. Когда вы убедитесь в том, что в вашем рисунке нет ничего неверного, это означает, что в нем все правильно. Итак, идем дальше.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Важно всегда рисовать общую структуру всей группы предметов в целом. Не пытайтесь сразу начать вырисовывать отдельный предмет в деталях. Если вы сделаете это, то можете обнаружить, что он выпадает из общих пропорций относительно всех остальных предметов группы, и тогда вам придется начать все заново!

Шаг 2

Теперь вам нужно выделить основные участки тона, которые показывают, как свет падает на всю группу предметов. На этом этапе старайтесь, чтобы карандашные линии были легкими, даже когда вы пытаетесь усилить тон, чтобы сквозь него вы все равно могли увидеть все соответствующие линии конструкции.

Шаг 3

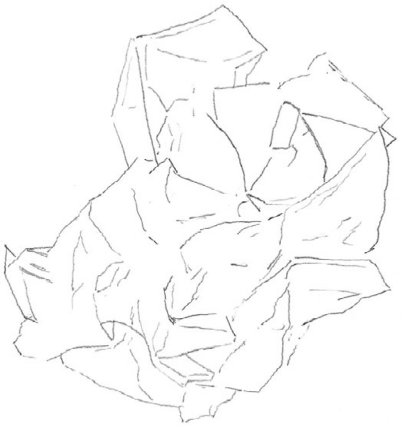
Завершив это, можно перейти к заключительной стадии — постепенному наращиванию более темных тонов, чтобы передать иллюзию глубины и объема. Здесь вы должны быть предельно аккуратны и не торопиться, и тогда ваши результаты будут выглядеть более профессионально. Даже угол, под которым вы накладываете линии на бумаге, изменит внешний вид затонированных участков, поэтому внимание к этой детали принесет вам лучшие результаты.

РАЗЛИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

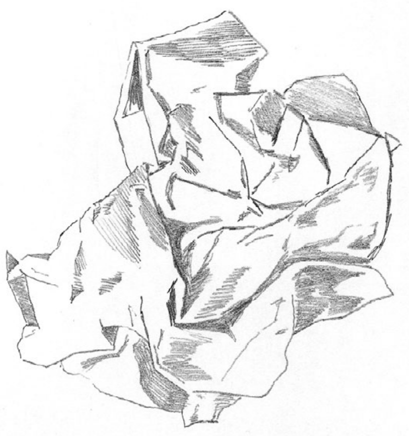
На следующих нескольких страницах мы рассмотрим некоторые варианты из широкого набора материалов, которые вы можете выбрать для создания натюрмортов: бумага, дерево, стекло, металл, кости, раковины и камень. Каждый материал и каждый предмет в действительности обладает своими собственными свойствами и структурой поверхности, и вам понадобится немало практики, чтобы передать их отличительные свойства.

Бумага

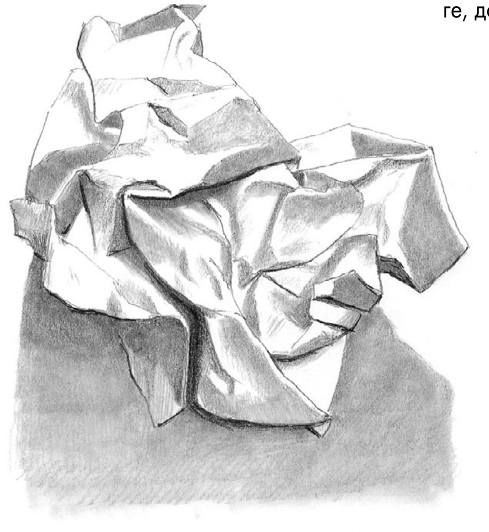
В те времена, когда в художественных школах учили рисовать натюрморты, преподаватель обычно сминал лист бумаги, бросал его на стол, освещенный единственным источником света, и говорил: «Рисуйте». На самом деле это не так уж сложно сделать, несмотря на сложную конфигурацию предмета. Частичное решение предложенной вам задачи заключается в том, чтобы подумать о том, что вы видите перед собой. И хотя вам придется попытаться повторить все эти складки и грани, на самом деле не имеет значения, если вы не воспроизведете эту форму в точности или упустите одну или две складки.

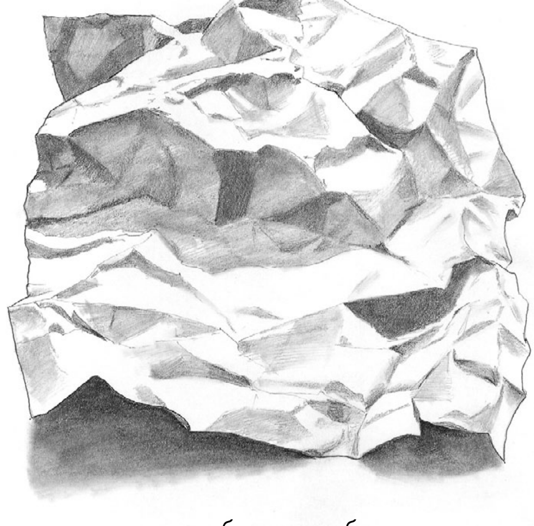


Шаг 1
Нарисуйте линии или складки на бумаге, добиваясь острых краев складок.



Шаг 2
Наложите основные участки тона.





Шаг 3
Когда вы наметите каждый затонированный участок, добавьте более глубокие тона, добиваясь контраста между этими участками.

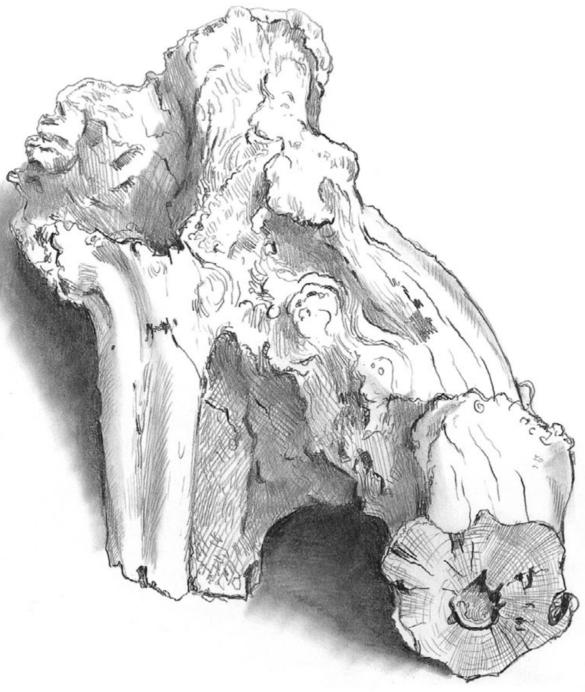
Когда вы закончите последний шаг, попробуйте внести новый элемент. Скомкайте лист бумаги, а потом снова расправьте его. Прежде чем вы попробуете нарисовать его, расположите лист таким образом, чтобы свет падал на него с одной стороны; это поможет сделать грани и складки более отчетливыми, облегчив вам задачу.

Выполните три шага предыдущего упражнения, чтобы добавить самых темных теней.

Дерево

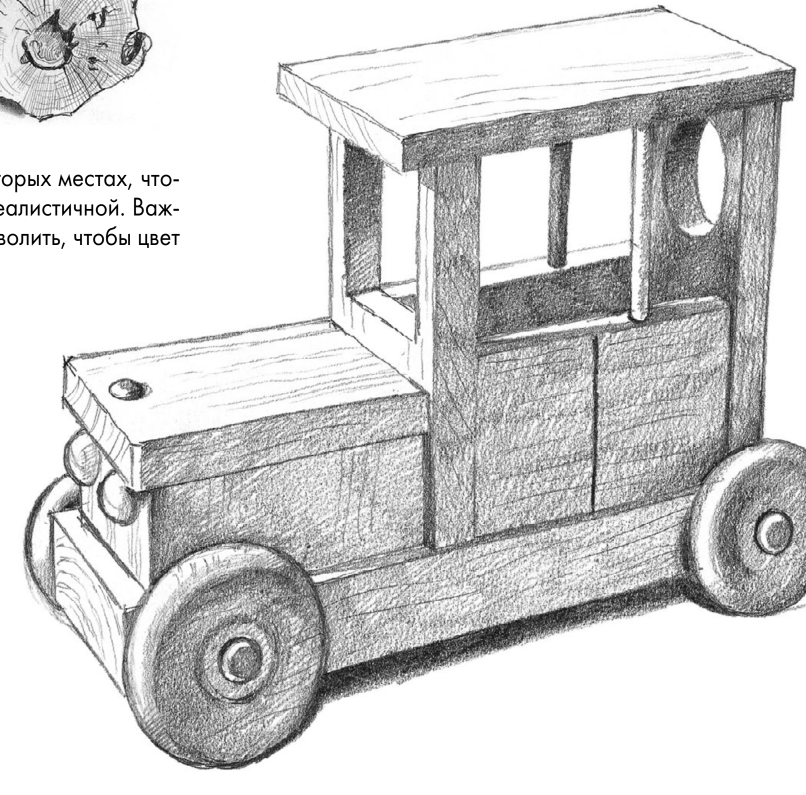
Отличаясь разнообразием форм, дерево является привлекательным материалом для рисования. Здесь природное повреждение деревянной колоды контрастирует с творением человеческих рук — деревянным ящиком.

Красивые вертикальные линии высоты этого ящика придают изначально неровной поверхности очень живой вид. Сучки в тонко нарезанных кусках доски дают нам четкое представление о материале, из которого сделан этот ящик.



Воздействие воды и муравьев в течение долгого времени способствовало сильной деформации поверхности на срезе этой колоды. В некоторых частях она крошится, а в других — твердая и гладкая и фактически лишена трещин.

Особая текстура дерева отмечена в некоторых местах, чтобы деревянная игрушка казалась более реалистичной. Важно не переборщить с этим эффектом и позволить, чтобы цвет поверхности преобладал над формой



ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

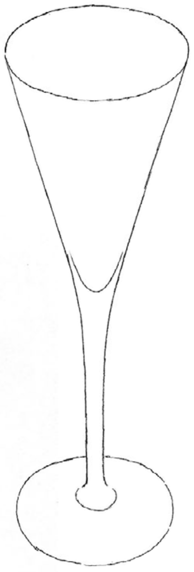
Посмотрите на изображаемый вами предмет полузакрытыми глазами. Тогда вы сможете более четко увидеть, какие части темные, а какие светлые.

РАЗЛИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

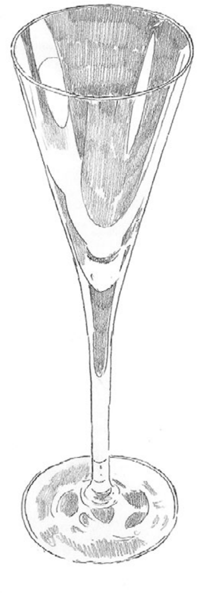
Стекло

Стеклянные предметы — одни из самых любимых предметов натюрморта для многих художников, потому что на первый взгляд их сложно изобразить. Все, что нужно помнить начинающим художникам, это что рисовать нужно то, чем является предмет в действительности и что можно увидеть сквозь этот предмет. Цель — разграничить те части, которые вы можете увидеть сквозь предмет, и отражения, которые мешают вам смотреть сквозь предмет. Вы обнаружите, что отдельные части очень темные, а другие — очень яркие и часто приближены друг к другу.

Убедитесь в том, что вы точно передали внешнюю форму предмета. Когда вы перейдете к рисованию отражений, то вы можете слегка упростить их. Такой подход часто бывает более эффективным, чем чрезмерная перегруженность деталями.



Нарисуйте контуры этого бокала, сделав это как можно более аккуратно. Утонченность данного вида предмета требует повышенной точности в этом аспекте.



Когда вы будете удовлетворены правильностью формы, прорисуйте основные тоновые участки, но только одним тоном, оставив более светлые участки чистыми.

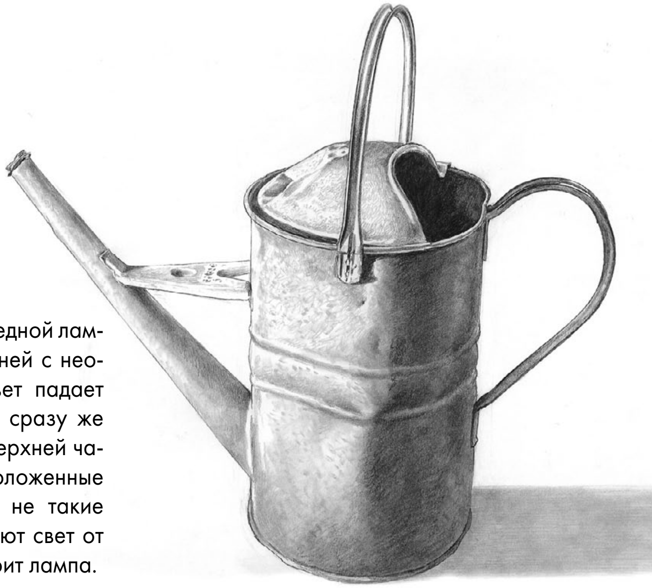
Стеклянная ваза установлена на белом фоне. Это позволяет вам очень четко разглядеть ее форму. Тоновые участки здесь будут минимальными. Если вы не уверены, нужно ли накладывать очень светлый тон, оставьте все как есть, пока не закончите рисовать. А потом оцените, стоит ли добавлять его.

И, наконец, наложите заметно темные тона. Каждый из этих трех рисунков должен дать любому зрителю совершенно четкое представление о предмете и его материальности.

Металл

Теперь посмотрим на металлические предметы. Здесь у нас медная лампа и серебряный подсвечник, которые дают некоторое представление о проблемах рисования блестящих металлических поверхностей. На этих двух предметах много отражений, потому что их поверхности отполированные, и поэтому контраст между темным и светлым здесь достигает максимума. У менее полированных металлических предметов, таких, как лейка внизу, контраст будет не таким сильным.

Отбитая поверхность этой медной лампы образует множество граней с неострыми краями. Так как свет падает сверху, самые темные тона сразу же сближаются с очень яркой верхней частью лампы. Участки, расположенные ниже более темных тонов, не такие темные, так как они отражают свет от поверхности, на которой стоит лампа.



Эта покореженная старая лейка, сделанная из оцинкованного металла, имеет кованую поверхность и множество крупных вмятин. Большие участки темных и светлых тонов особенно важны в передаче ощущения щербатости структуры этого рабочего предмета. Ни один участок его поверхности не должен блестеть слишком ярко, иначе поверхность покажется слишком гладкой.

Серебряный подсвечник не имеет достаточно большой поверхности, от которой можно отражать свет. Тем не менее насыщенный контраст между темными и светлыми тонами дает четкое представление о том, как выглядит металл. Серебро дает более мягкое свечение по сравнению с другими, более твердыми, металлами. Обратите внимание на то, как много полутонов в темных участках и как это помогает создавать яркую, светящуюся поверхность предмета.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

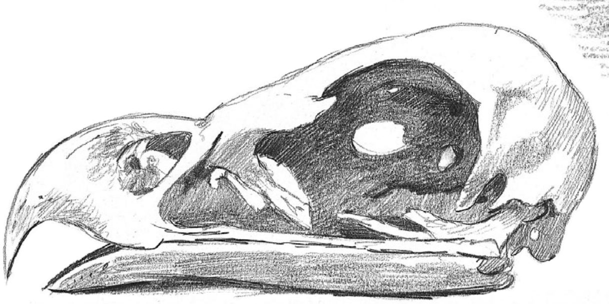
Не торопитесь, рисуя металлические предметы. Это занятие требует достаточной отдачи, чтобы верно нарисовать все тоновые формы, но результат стоит того. Ваша цель — чтобы зрители не сомневались в материальности предмета, когда рисунок будет завершен.

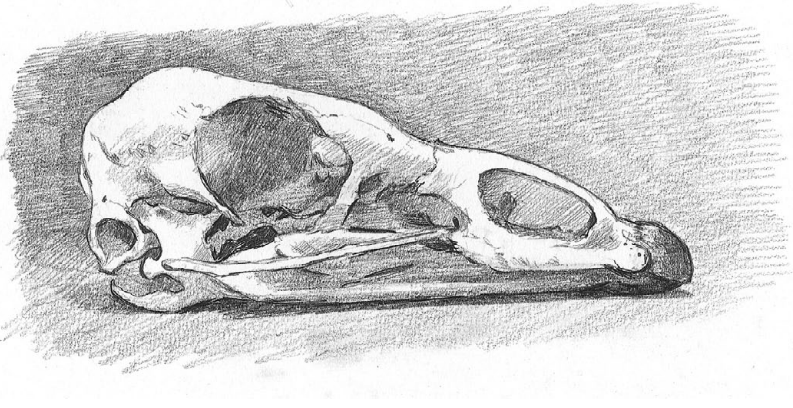
РАЗЛИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кости

Скелеты всегда интересно рисовать потому, что они являются главными показателями формы животного или человека, которым когда-то принадлежали. Их часто делают предметом натюрморта, чтобы привнести в картину тему смертности и неизбежного разрушения физического тела, как его естественный итог. Кто-то считает это довольно неприятным зрелищем, но для художника скелет представляет собой фантастическую возможность попрактиковаться в рисовании различных структур.

Этот старый череп барана, найденный в горах Уэльса, все еще сохранил черты живого животного, несмотря на сильные следы разрушения. Сложность для художника в данном случае заключается в том, чтобы передать ощущение сухой, жесткой, слегка отполированной, старой, полуразрушенной кости.
Данный эффект достигается за счет использования в рисунке в основном светлых тонов всего лишь с несколькими очень темными тонами в глазной впадине или под зубами. Это, а также острые края тоновых участков помогают передать его жесткость и гладкость поверхности, которая удерживает свет.

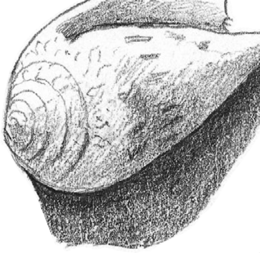


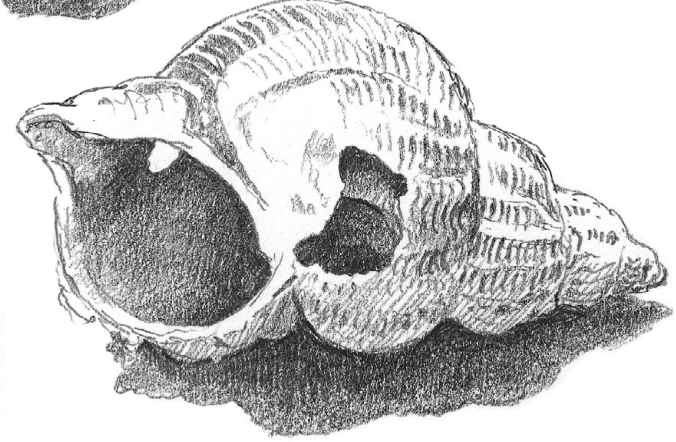


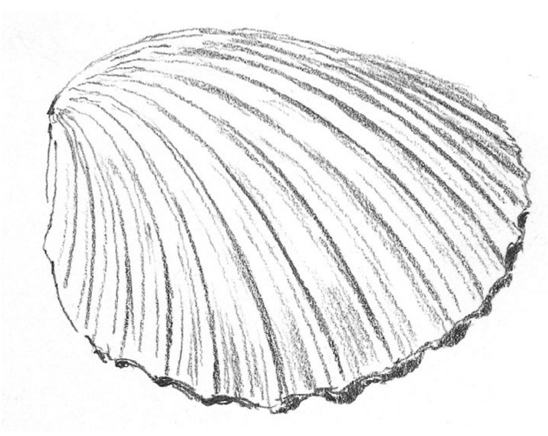
Эти хрупкие кости черепов мертвых птиц интересны своей текстурой, напоминающей текстуру морских раковин. Их хрупкость и маленький размер требуют от вас повышенного внимания к тому, как вы рисуете. Обратите внимание на то, как внутренние углубления черепа помогают передать форму костной структуры.

Раковины

По контрасту со скелетами человека и млекопитающих наружный «скелет» располагается снаружи тела. Эти раковины — все, что остается от моллюсков, когда-то прятавшихся в них. Как и голова барана, каждая раковина передает характерную форму живущего в ней организма. Раковины дают художникам возможность попрактиковаться в рисовании необычных и часто увлекательнейших форм, а также являются образцами самых различных структур поверхности, от гладко отполированной до бороздчатой и шероховатой.

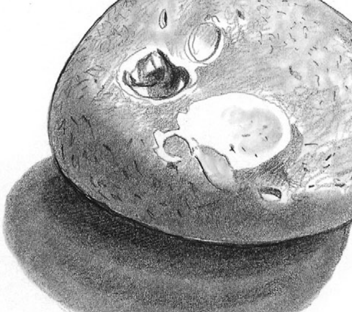


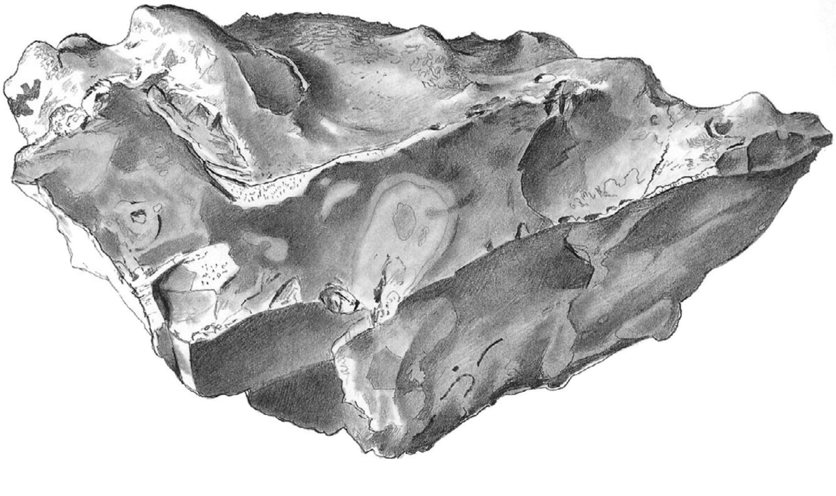




Камень

Природные материалы, такие, как камень, дают массу возможностей продемонстрировать их материальность. Все представленные здесь камни — это жесткие массивные предметы, но на этом их визуальная схожесть заканчивается.

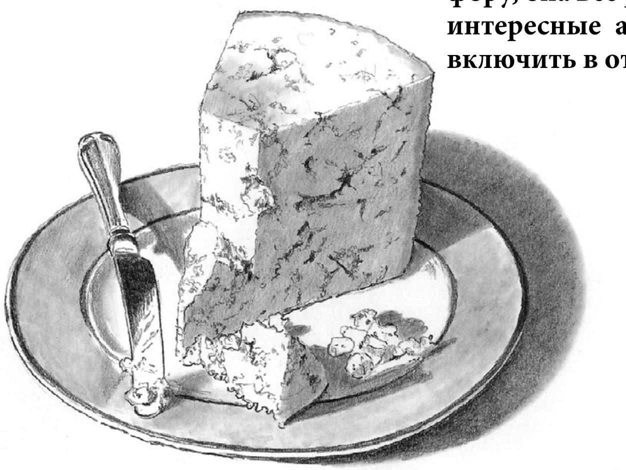




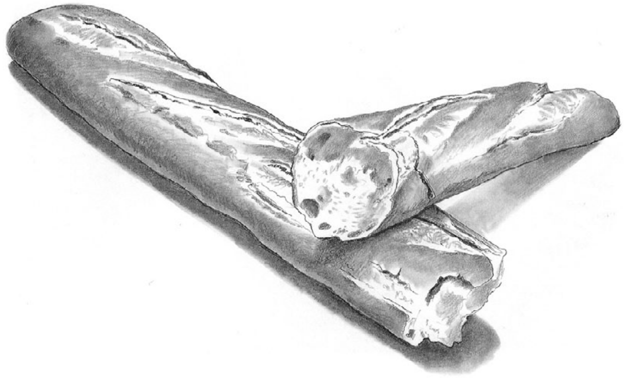
Как показывают эти примеры, природные силы могут формировать и шлифовать даже самые твердые вещества. Каждый из камней представляет собой различную стадию разрушения: массивный кусок камня слева, еще не выветренный до состояния его круглого соседа, который, несомненно, стал таким гладким под воздействием воды и других булыжников, и лишь маленькое углубление на его поверхности избежало этого процесса.

ЕДА

На протяжении многих веков еда была самой излюбленной темой натюрмортов и часто использовалась для того, чтобы подчеркнуть быстротечность молодости, удовольствий и самой жизни. Даже если вы не собираетесь использовать еду как метафору, она все равно способна предложить вам некоторые очень интересные аспекты материальности, которые вы могли бы включить в отдельные свои композиции.

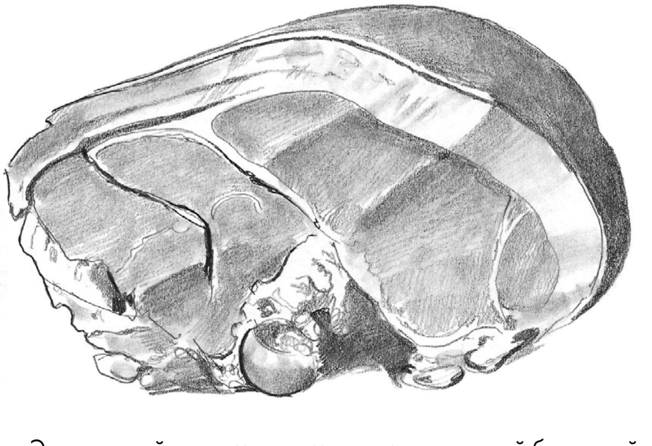


Кусок сыра Стилтон, слегка крошащийся, но все равно мягко режущийся, демонстрирует удивительный узор из прорезанной голубыми прожилками сливочной массы. Чтобы нарисовать это убедительно, вам следует четко показать край сыра и не переборщить в изображении голубоватого узора. Нож контрастирует со структурой поверхности сыра.



Свежеиспеченный багет выглядит достаточно привлекательно, вызывая аппетит. В месте его надлома мы видим углубления, образованные пузырьками воздуха в тесте. Другие заметные затемнения просматриваются на верхней корочке изделия. Убедитесь, что вы не делаете ее слишком темной и застывшей, иначе хлеб будет выглядеть тяжеловесно и потеряет свою привлекательность.

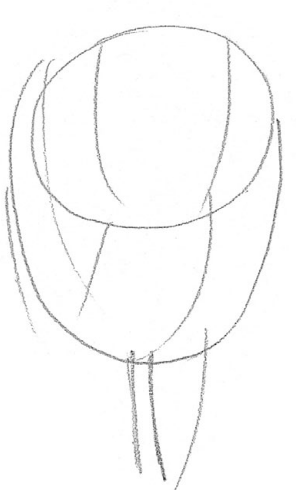
Два изображения рыбы, контрастирующие друг с другом по структуре поверхности: покрытая чешуей кожа с яркими бликами света и сверкающая внутренняя плоть. Обе формы характерны, но именно структура поверхности дает зрителю ощущение предмета.



Этот крупный кусок мяса демонстрирует твердый беловатый жир и мягкость постной части в центре. И хотя этого контраста между двумя частями почти достаточно, чтобы изображение было достоверным, стоит все же добавить маленьких трещинок и линий, обозначающих сухожилия, которые иногда разделяют куски мяса.

РАСТЕНИЯ

Растения — очень удобный предмет рисования для начинающих художников. Вы можете принести домой огромное количество растений, чтобы изучить их повнимательнее и рисовать их тогда, когда вам будет удобно. Они также обладают необычайным разнообразием форм и структуры. Для начала выберем цветок, который находится либо в вашем доме, либо в саду. В представленных ниже упражнениях мы сконцентрируемся на ключевом элементе цветка — цветущем бутоне, хотя полезнее будет остановиться на растении с листьями, так как они дают представление о всем растении в целом.



Шаг 1
Используя хорошо заточенный карандаш — это существенно важно, когда вы рисуете растения, — очертите основную форму бутона и стебля.

Шаг 2
Аккуратно прорисуйте линии лепестков.

Шаг 3
Добавьте тона и линий, придав цветку текстуры.

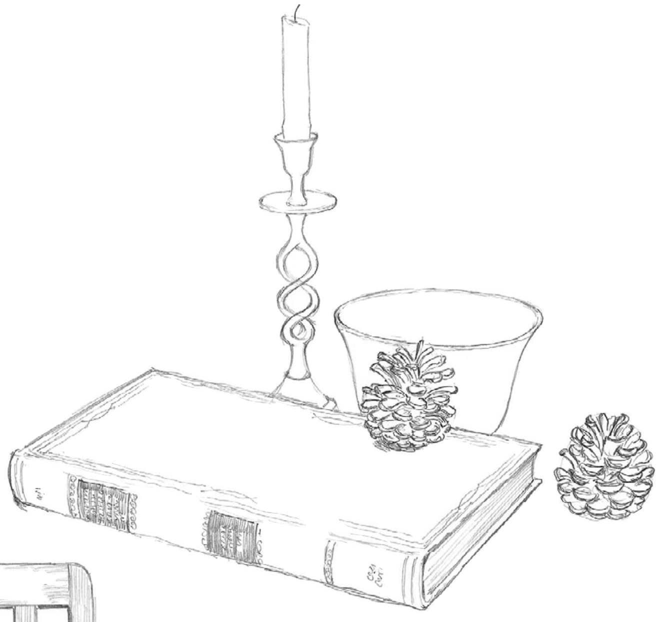
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Когда вы начнете рисовать крупные растения, вы поймете, что вырисовывать каждый листочек — это очень долгое занятие. Нет необходимости считать все листья и в точности воспроизводить их. Просто нарисуйте достаточное их количество, чтобы рисунок выглядел убедительно.

Не забывайте об общей форме и строении веток и о том, как будет варьироваться размер листьев. Посмотрите повнимательнее на этот пример, и вы поймете.

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДМЕТОВ

Когда вы дойдете до этого этапа своего обучения, рисование отдельных предметов отойдет на второй план, делая главной задачей расстановку предметов, с их широким разнообразием форм, в интересные группы. Здесь можно использовать несколько подходов. Но если вы делаете это впервые, желательно начать с самого простого и очевидного.



Необычные комбинации

Здесь мы рассматриваем менее типичные виды композиции, где мы выбрали предметы, обычно не являющиеся приятными с эстетической точки зрения, но которые тем не менее дают интересный результат при условии, что они прорисованы хорошо и четко.

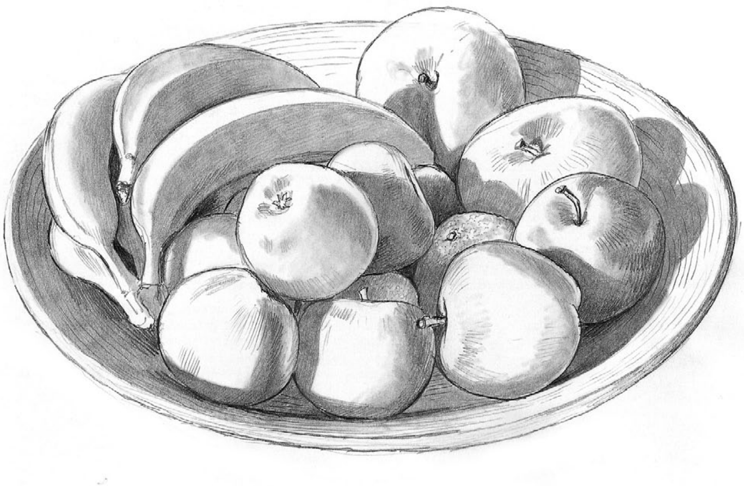
Контраст — ключевой момент этих комбинаций, поэтому при создании заднего фона стремитесь достичь тонового контраста.

Аккуратно сложенная стопка чистых полотенец, салфеток и скатертей делает этот обычный кухонный стул прошлого века максимально квадратным и простым по форме. Плоская стена на заднем фоне и то обстоятельство, что вся сцена резко очерчена за счет контраста очень слабого света и тени, дает броское изображение.

Эта группа набитых кукол и медведей с парочкой стоящих книг выглядят так, словно они стоят на полочке в детской комнате.

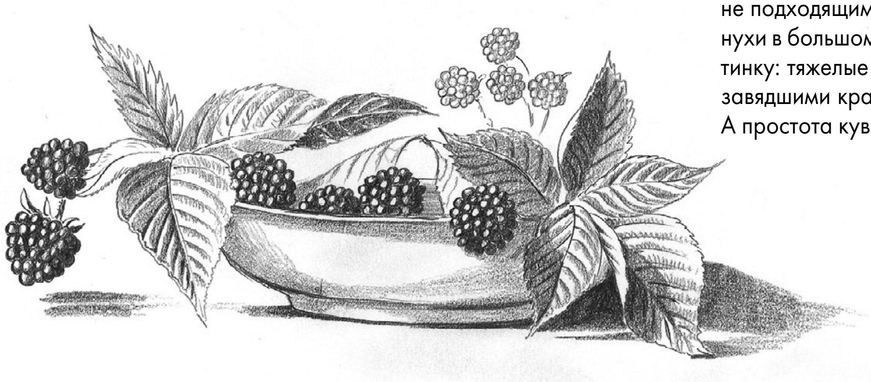
Совмещенные группы предметов

Иногда область предметов, которые вы рисуете, можно ограничить внешним краем более крупного предмета, вокруг которого лежат остальные. Здесь мы предлагаем вам два классических примера: большая фруктовая ваза и ваза с цветами.



В этом типе натюрморта мы видим разнообразие форм, размещенных в пределах основной рамки, роль которой выполняет ваза.

Большая ваза, наполненная цветами, может быть вполне подходящим предметом для рисования. Эти подсолнухи в большом кувшине создают довольно живую картинку: тяжелые густые головки цветов контрастируют с завядшими краями листьев, свисающих вдоль стеблей. А простота кувшина создает прочную основу.



Блестящие, темные, с бугорками шарики ежевики и четкие, прорисованные жилки заостренных листьев составляют хороший контраст. Ягоды темные и яркие, в то время как листья отличаются полутонами, которые делают заметными их рифленую структуру и зазубренные края.

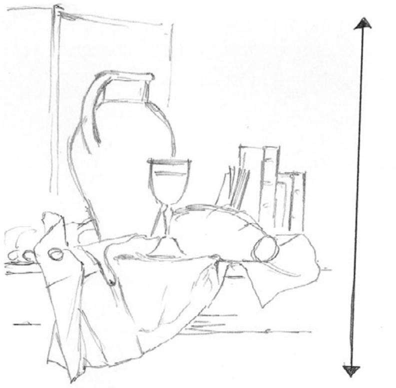
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

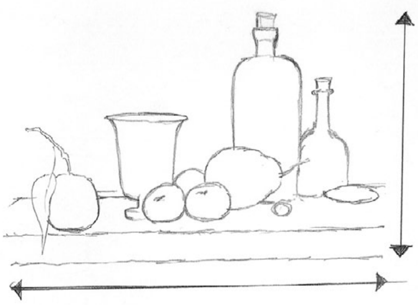
Когда вы приступаете к рисованию растений, особенно цветов, ваша главная задача — избежать того, чтобы они выглядели тяжелыми и жесткими. Внешние контуры форм требуют очень легкого прикосновения, и желательно не переборщить с затененными участками.

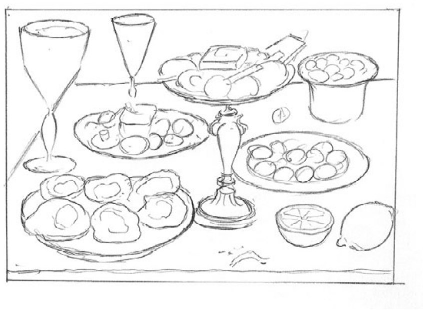
ПРОПОРЦИИ И РАМКА

Снятие замеров

Первой задачей, которая стоит перед вами, когда вы составляете композицию из предметов, является уточнение ширины, высоты и глубины всей вашей композиции, так как это определит формат и, соответственно, характер рисуемой вами картины. Границы натюрмортов, показанные ниже, — все они представляют собой копии натюрмортов мастеров этой области изобразительного искусства — являются типичными примерами расстановки предметов, где принимались разные решения.



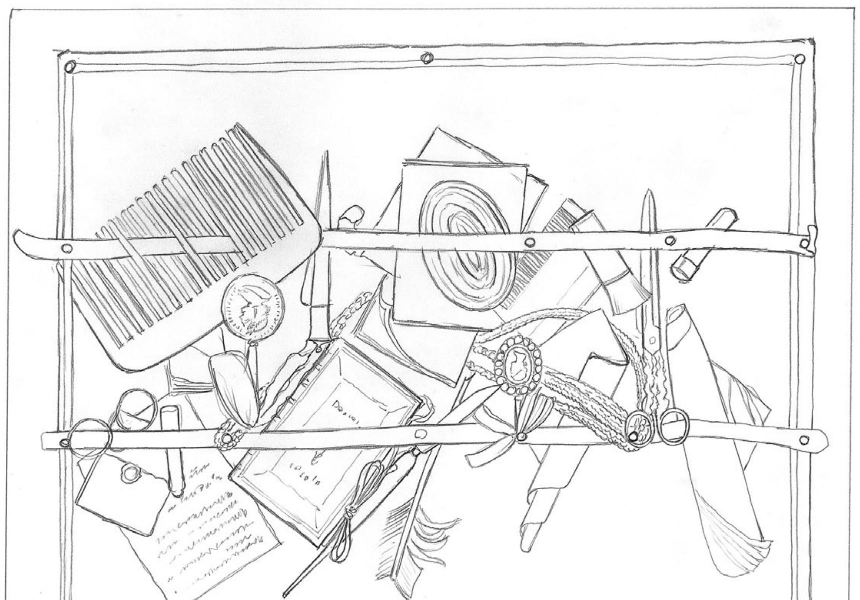




В нашем первом примере высота — главный фактор (картина Жана Батиста Симеона Шардена). Отсутствие глубины придает всей композиции ярко выраженную вертикальную направленность.

Во втором примере (также картина Шардена) ширина композиции больше ее высоты, и здесь присутствует лишь небольшая глубина.

Глубина требуется, чтобы вся эта композиция заработала (картина Озиаса Бирта). На этой картине глаз цепляет удаляющаяся поверхность стола и расстановка тарелок одна за другой.



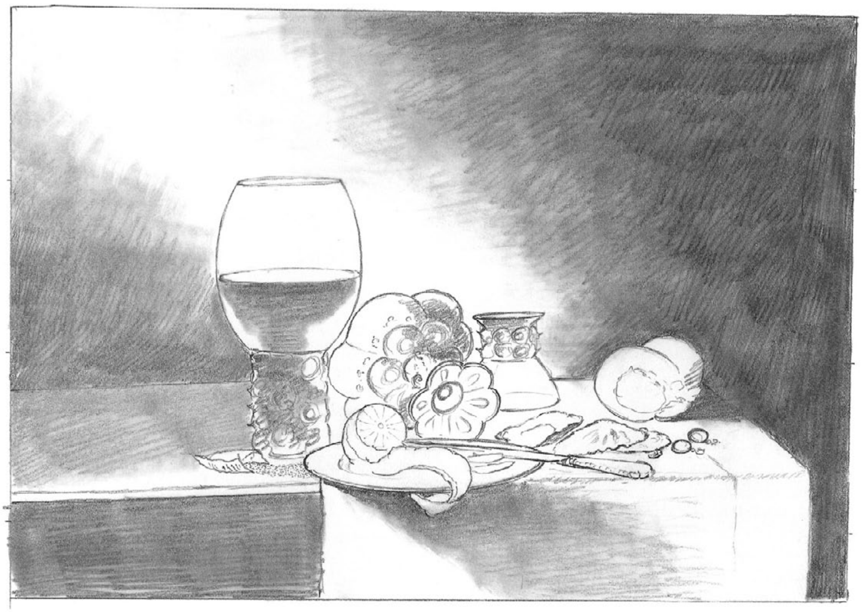
А теперь обратимся к чему-то совершенно иному: на этот раз мы рассмотрим картину Сэмюеля ван Хугстратена. Данный тип натюрморта был в большом почете в XVII и XVIII веках, когда он являл собой одновременно образец блестящего таланта художника и главную тему разговоров гостей владельца картины.

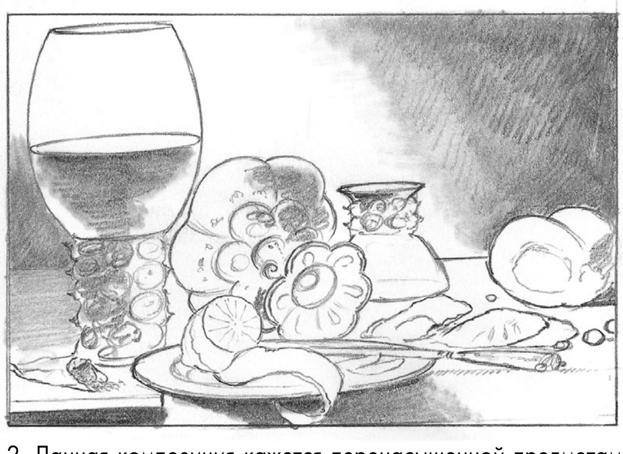
Художник пожертвовал почти всей глубиной композиции, чтобы достичь так называемого «trompe-l'œil effect», эффекта обмана зрения. Идея заключалась в том, чтобы прикрепить довольно плоские предметы к доске, нарисовать их максимально точно и надеяться на то, что люди поверят в то, что они настоящие.

Рамка

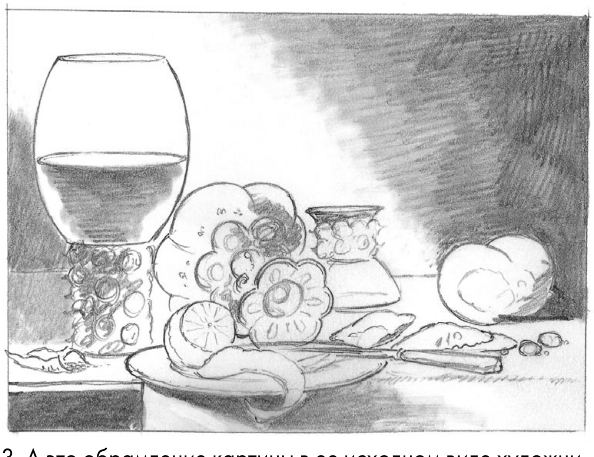
Каждая композиция включает пространство, которое окружает группу изображаемых вами предметов. Какую часть того, что лежит за пределами основных элементов, включать в картину, зависит от желания самого художника и эффекта, которого он или она хочет достичь. В этом разделе мы рассмотрим три различных «обрамления», где вокруг предметов демонстрируется разный объем пространства.

1. Здесь мы видим большой участок пространства над основной частью натюрморта и небольшой фрагмент сбоку, а также ниже уровня стола. Такое обрамление создает кажущееся расстояние между зрителем и предметами.





2. Данная композиция кажется перенасыщенной предметами за счет обрезанных рамок натюрморта.

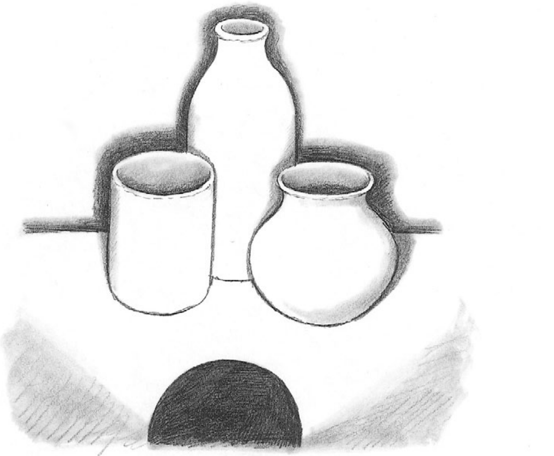


3. А это обрамление картины в ее исходном виде художника Уиллема Клэза. Пространства сверху и по бокам достаточно для того, чтобы натюрморт принял лаконичный вид.

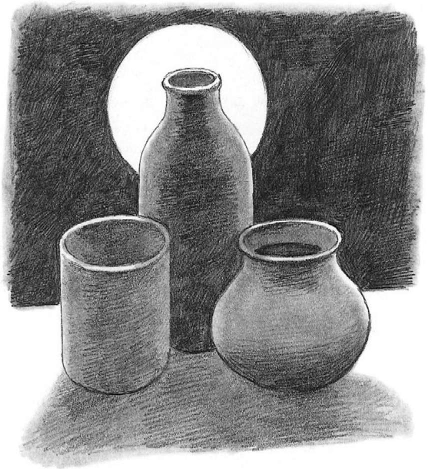
ОСВЕЩЕНИЕ

Качество и природа света, с которым вы работаете, существенно влияют на конечный результат. Если вы начнете рисовать при одном освещении, а закончите при другом, то ваш рисунок будет испорчен. И этого не избежать, если только вы не научитесь работать очень быстро или не установите какой-то фиксированный источник света.

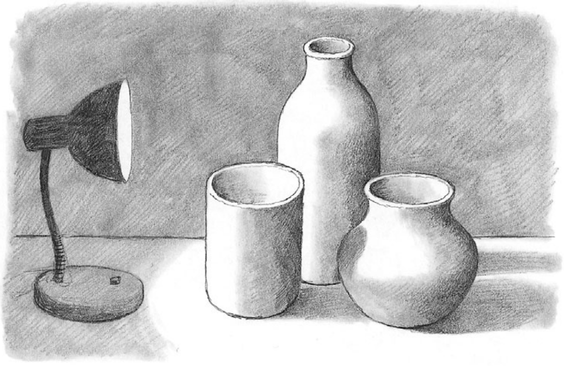
Здесь изображены три одинаковых предмета, расставленных одинаково, но при разном освещении. В каждом примере также показана природа света, в данном случае это подвижная лампа с сильным светом, который указывает направление падения света.



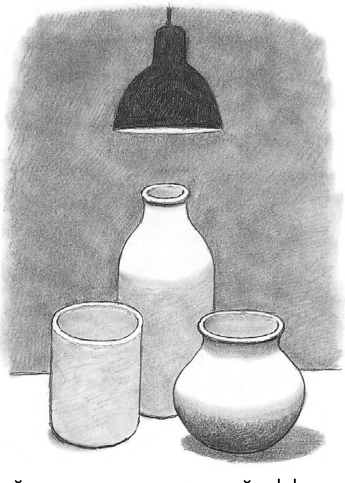
Эти три горшка полностью освещены спереди — лампа стоит впереди художника. Тени падают позади горшков, и их формы кажутся более плоскими.



Здесь горшки освещены сзади. Поэтому предметы выглядят темными, с осколками света, падающего на их грани. Задний фон темный, если не считать круга лампы.



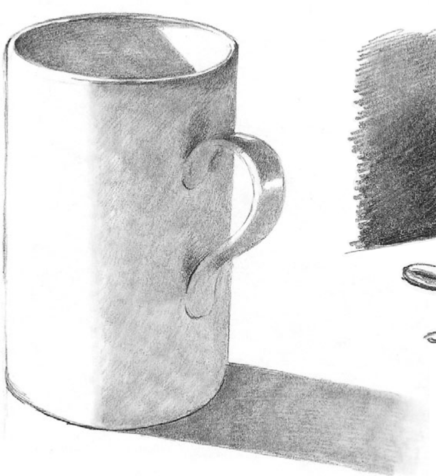
Освещение сбоку наилучшим образом передает трехмерность горшков. Отбрасываемые предметами тени и затененные участки на самих горшках помогают передать их округлость.



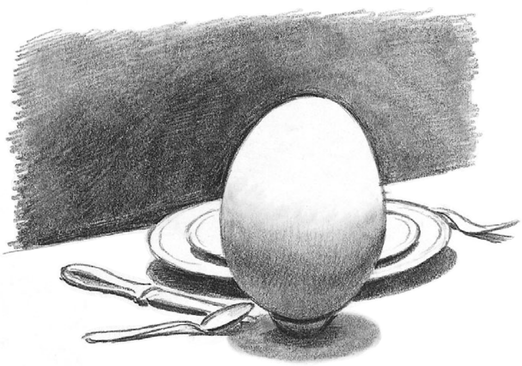
Свет, падающий сверху, дает похожий эффект, как при боковом освещении, но отбрасываемые тени меньше, а тени на горшках в целом менее заметны.

Световые эффекты

Огромное количество учащихся художественных школ было сбито с толку, когда они обнаруживали, что естественный свет, падающий на расставленные для натюрморта предметы, изменился за то время, пока они рисовали, приводя к полной мешанине эффектов на картине. Вы должны уметь контролировать направленность и интенсивность источника света, который вы используете, до тех пор, пока рисунок не будет завершен. Если вы не можете это сделать при естественном освещении, воспользуйтесь искусственным источником, установив его так, как показано на предыдущей странице.



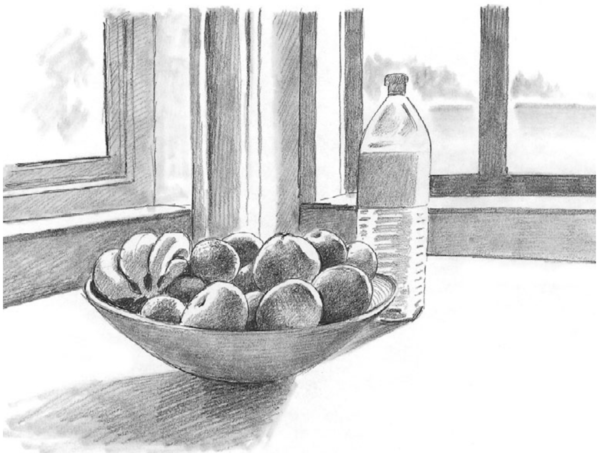
Свет падает ровно сбоку; это дает особую комбинацию тоновых участков, включая четко вырезанную тень.



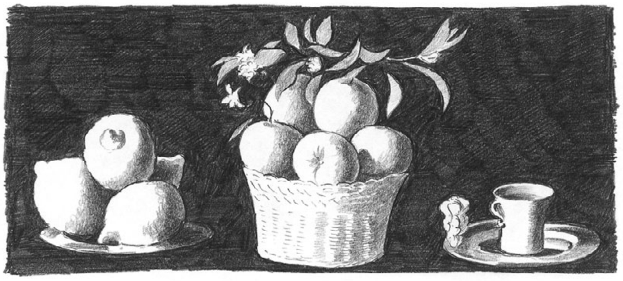
Освещение сверху; результат — более прохладная и выразительная картинка по сравнению с первым примером.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

Свет, направленный снизу и освещающий одну сторону предмета, — это традиционный способ придать ему немного странный, неземной или зловещий вид. При обычном освещении выражение лица этого херувима кажется оживленным, но при освещении снизу, как здесь, присутствует оттенок враждебности.



А теперь посмотрим на более традиционный способ освещения. Фруктовая ваза и бутылка воды освещены сзади, свет падает из больших окон, причем солнце находится сравнительно невысоко; я делал этот набросок вечером, но вы можете застать похожую освещенность и ранним утром.



Сильный свет сбоку; сила света и тот факт, что данные предметы расставлены на таком темном фоне, дают эффект прожекторного луча, создавая ощущение театральной декорации.

СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

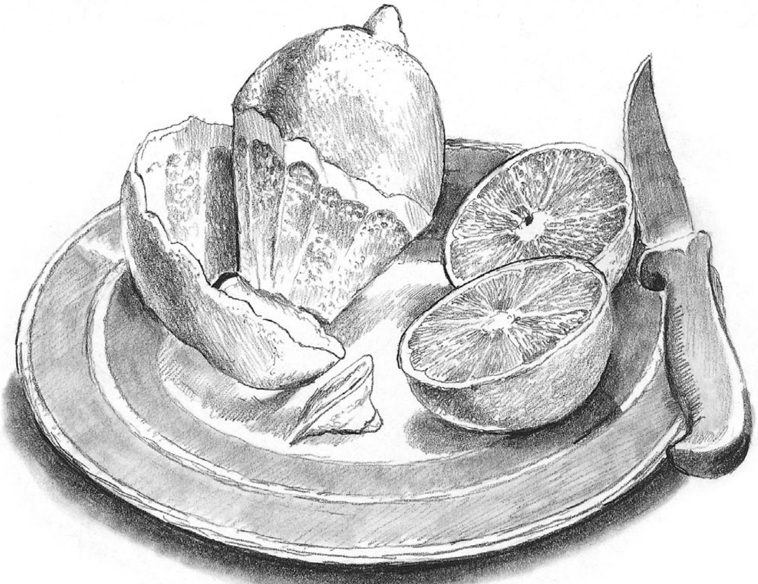
На этих страницах мы рассмотрим эффекты, которых достигают художники при сочетании контрастирующих друг с другом материалов, чтобы создать живые, разноплановые натюрморты. Первый пример представляет собой один из тестов, который традиционно предлагается студентам, чтобы помочь им развить навыки рисования различных видов материала, объединенных в одном рисунке. Попробуйте выполнить это задание, а потом подключите свое воображение, чтобы придумать подобные варианты для собственной практики.

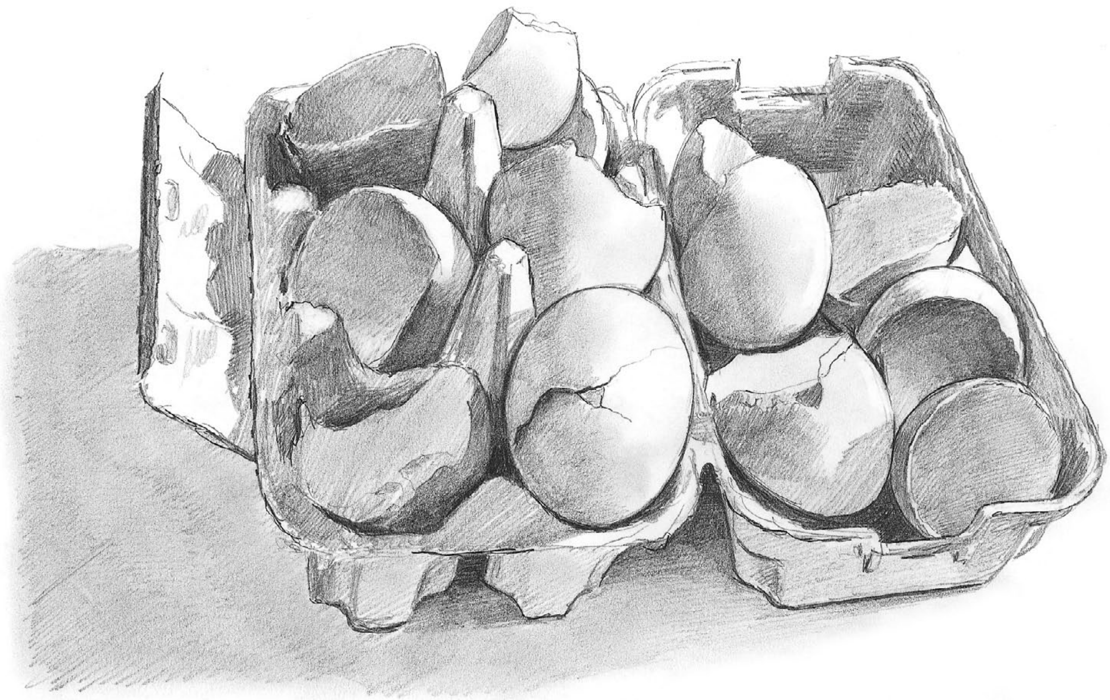
В этой смешанной группе предметов натюрморта мы имеем сочетание стекла, фарфора, пластика и металла. Обратите внимание на то, что стеклянная бутылка наполнена водой, а у металлического кувшина эмалированная ручка. Все предметы установлены на отдельных брусках, спрятанных под мягкой домотканой скатертью, расстилающейся по заднему фону и на переднем плане натюрморта.

ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ

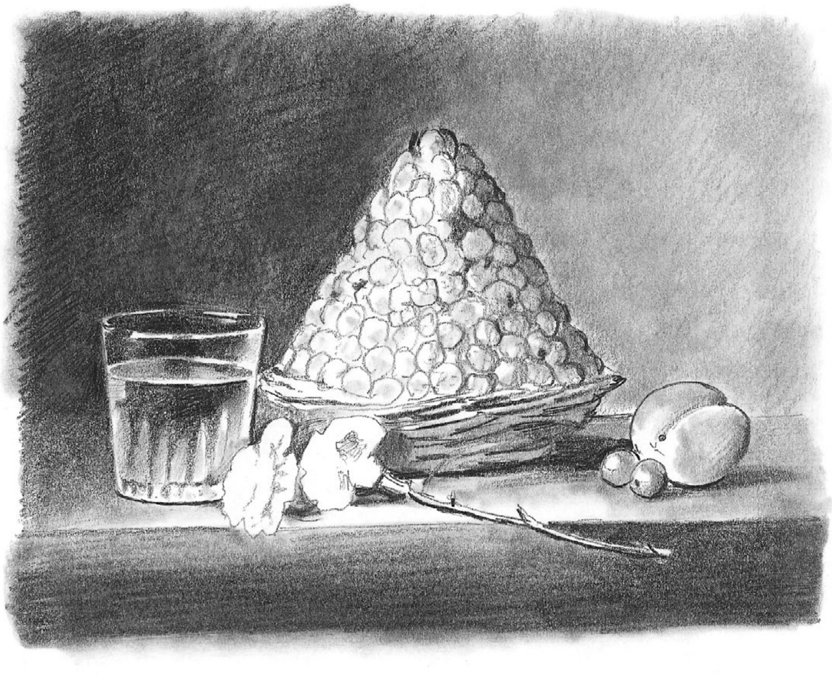
Поэкспериментируйте с разными инструментами, чтобы передать разнообразие текстуры. Для более радикального подхода вы также можете попробовать включить в свой рисунок коллаж.

Это интересное упражнение, хотя и довольно сложное. Здесь мы видим разрезанный пополам апельсин и частично очищенный от кожуры лимон. Нож лежит сбоку на тарелке. Настоящая трудность этой композиции заключается в том, чтобы мякоть фрукта текстурно выглядела иначе, чем кожура. Аккуратное прорисовывание контрастирующих элементов помогает передать ощущение сочной мякоти апельсина и лимона.





Данное упражнение возникло совершенно случайно. Я обнаружил эту упаковку для яиц, заполненную побитой яичной скорлупой, после того как моя жена закончила готовить еду. Прежде чем выбросить скорлупу, она переложила ее в коробку. Свет, падающий на хрупкую скорлупу, покрытую трещинами, с затененными углублениями, создал хороший контраст с бумажной упаковкой.



Далее мы рассмотрим очень простую картину мастера французского натюрморта Шардена (см. также стр. 43), который имел такую славу при жизни, что многие коллекционеры предпочитали покупать его работы вместо более сложных портретных композиций художников, выставлявшихся на Парижском салоне. На этом натюрморте изображены фрукт, вода и цветок. Гора клубники, высыпанная в корзинку, выглядит необычно в качестве центрального элемента картины, а стакан воды и цветок придают натюрморту чувствительной чистоты.

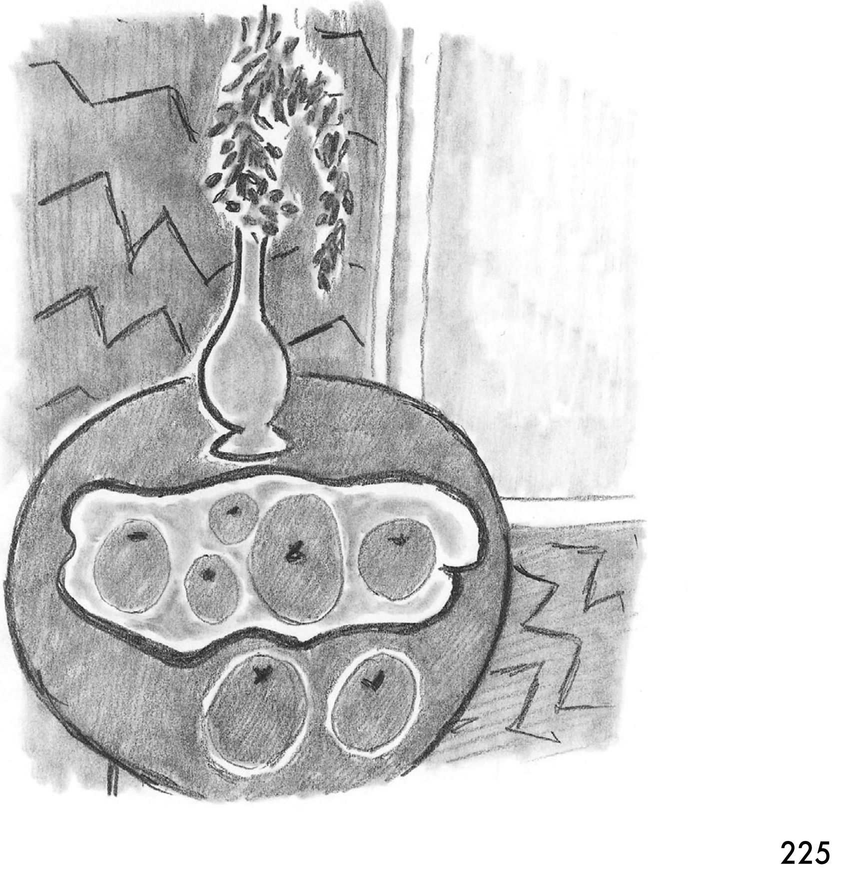
ДРУГИЕ ХУДОЖНИКИ

Данный рисунок, где изображено несколько лимонов, выкатившихся из смятой бумажной упаковки, отличают простота и изящество, которые хорошо передал английский художник **Элиот Ходжкин (1905–1987)**.

И снова эта композиция кажется совершенно случайной, хотя она могла быть тщательно продумана, чтобы добиться нужного эффекта. Это очень простая и убедительная композиция.

В отличие от предыдущего, этот красивый натюрморт известного испанского художника **Луиса Мелендеса (1716–1780)** переполнен предметами. Горшки, упаковки, фрукты и орехи одновременно контрастируют и гармонично сочетаются друг с другом, создавая сбалансированную и прочную группу.

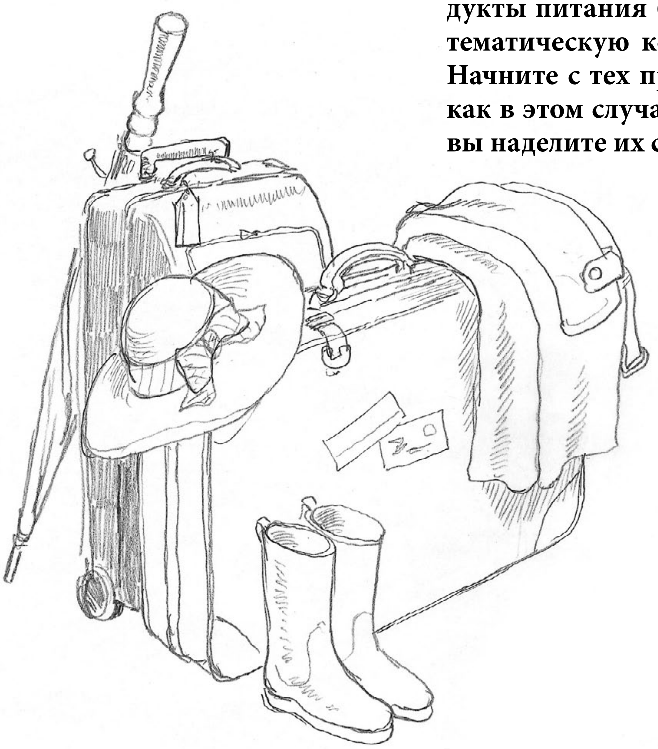
Традиционный натюрморт времен **Жана Батиста Симеона Шардена (1699–1779)** представлял собой сложное и весьма изобильное сочетание цветов, фруктов, разнообразных продуктов, а также горшков, кастрюль и блюд. Шарден стал родоначальником нового направления данного жанра, рисуя выбранные им группы предметов невероятно просто и стильно. В его натюрмортах присутствовало намного меньше предметов, а окружающее их пространство он использовал с большей пользой. Данный конкретный пример демонстрирует, насколько изящно он выстраивал композицию. Занятое белой скатертью широкое пространство создает очерченное обрамление для тщательно нарисованных предметов как на столе, так и на полу. Применение им контрастирующих форм и размеров также открывало новые горизонты в этом жанре. Разреженность и великолепная передача форм задавали новые стандарты для других художников, которые начали тут же копировать его.



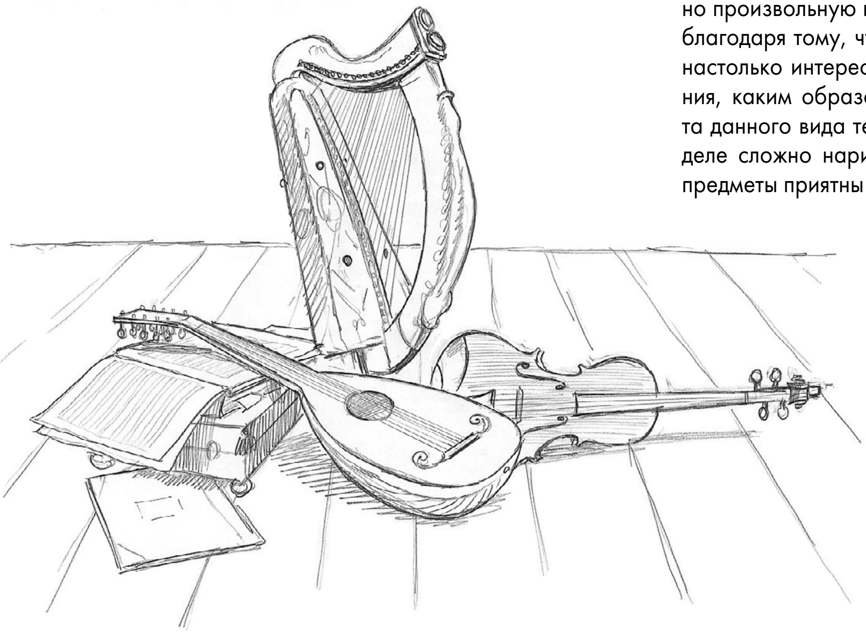
Совершенно нетрадиционным по сравнению с предыдущим примером выглядит этот натюрморт работы **Анри Матисса (1869–1954)**. Художник произвольно использует формы фрукта и цветов. Эти предметы важны, но не из-за их реальной природы. Интерес у Матисса вызывает то, как они образуют узор на столе, приподнятом ближе к зрителю. Все сочетание форм в целом кажется очень правильным, делая всю композицию эстетически выверенной, но при этом мы забываем о сути самих предметов — еды и цветов.

ТЕМЫ

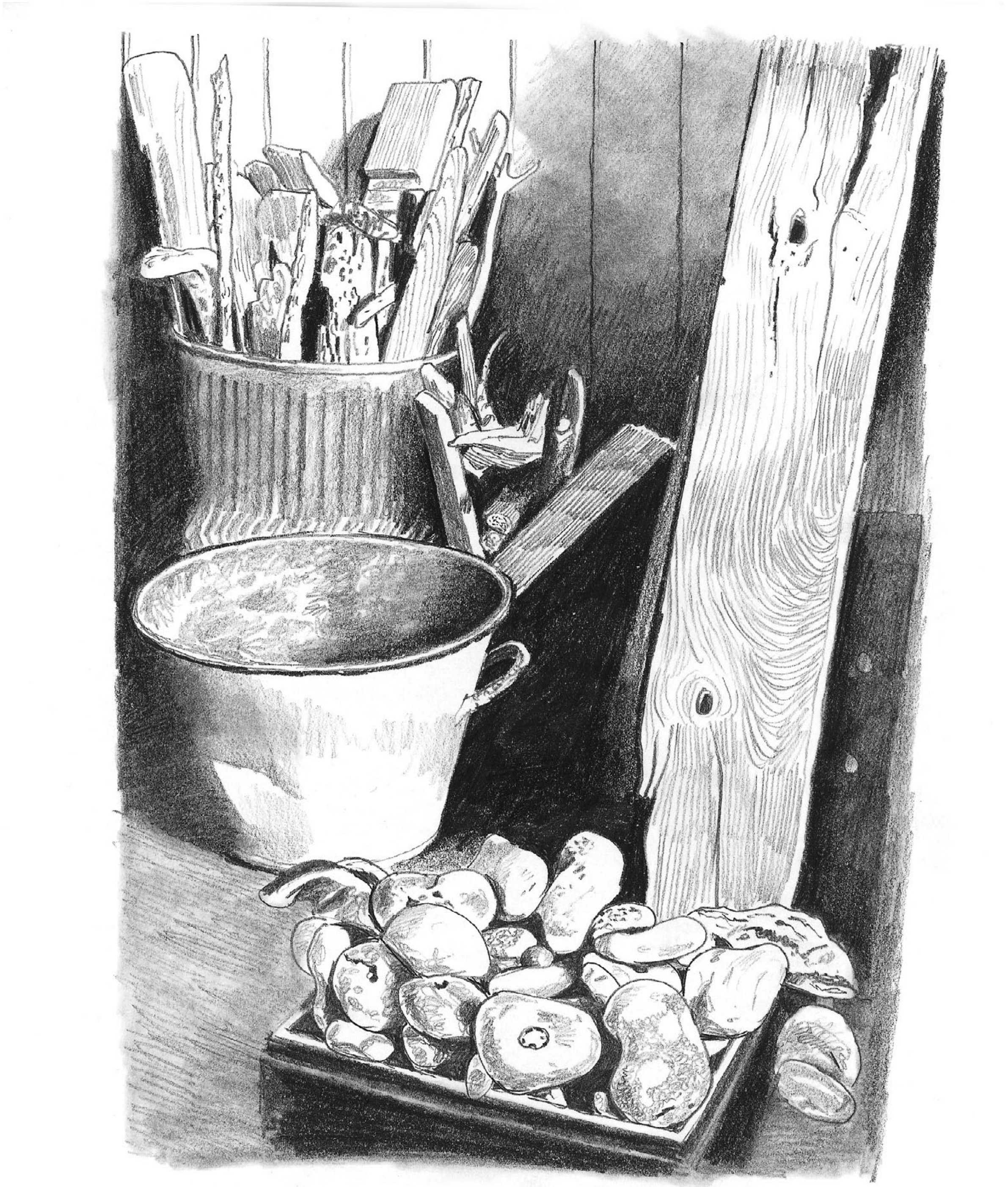
Еще один способ использовать натюрморт — это сделать его своеобразным повествовательным элементом, создавая такие композиции, которые характеризуются определенной темой, как в приведенных ниже примерах. Такие предметы, как продукты питания (см. стр. 214), можно очень легко превратить в тематическую композицию, взяв идею приготовления пищи. Начните с тех предметов, которые вы лучше всего знаете, так как в этом случае вам будут знакомы формы этих предметов и вы наделите их своей собственной эмоциональной реакцией.



Композиция, составленная из двух чемоданов, а также шляпы, зонтика, пальто и сапог, намекает нам на то, что кто-то собрался в отпуск. Это компактная композиция, прочной основой которой являются чемоданы, также выполняющие роль рамки для висящих на ней предметов. И если чемоданы задают общую тему, то более мелкие аксессуары говорят нам о времени года.



Музыкальный натюрморт был очень популярной темой в XVII и XVIII веках. Данная картина, написанная художником Эваристо Башенсом, представляет собой довольно произвольную композицию, но работает в основном благодаря тому, что формы музыкальных инструментов настолько интересны, что практически не имеет значения, каким образом они расставлены. Главная красота данного вида темы заключается в том, что на самом деле сложно нарисовать плохую картину, когда сами предметы приятны взору.



Глядя на этот натюрморт, мы понимаем, что это часть уличного интерьера со сложенными отдельно досками и ящиками с крупными камнями. Появляется ощущение того, что мы видим перед собой угол садового сарая, где собранные минералы и лесоматериал торчат из бадей и чанов. Потертое дерево и камни наводят на мысль о быстротечности времени и изнашивании природных материалов в ходе естественных процессов. И хотя мы не видим нигде моря, но есть острое ощущение его присутствия.

ОБЪЕДИНЯЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ

На последнем развороте книги мы представляем вам пошаговую инструкцию по созданию более монументального натюрморта. Не торопитесь, когда приступите к рисованию своего собственного аналогичного натюрморта, используйте при этом все те умения, которыми вы овладели. Также тщательно выполняйте все шаги.

Шаг 1

Я выбрал собственную композицию и выполнил довольно быстрый ее набросок. Первое, что мне требовалось сделать, это наметить взаимное расположение и формы всех элементов на картине, поэтому я очень аккуратно обрисовал всю композицию, где надо корректируя и стирая линии, чтобы добиться максимальной точности. Вы можете использовать более свободный стиль рисования, но от этого ключевого наброска зависит все остальное. Так что потратьте на это столько времени, сколько вам нужно, лишь бы все было передано правильно. Каждый раз, когда вы исправляете свои ошибки, вы получаете бесценный урок в области рисования.

Шаг 2

Далее я выделил все основные затененные участки. На этом этапе не пытайтесь разграничивать очень темные и светлые тона, только закрасьте все более-менее затененное пространство простым ровным тоном. После того как вы закончите это, вам придется воспользоваться листом бумаги, положив на него руку, чтобы проверить, не размазали ли вы основной слой тона. Не забудьте оставить белыми все участки, которые отражают свет.

Шаг 3

И, наконец, я тщательно проработал все участки тона, чтобы они передали все градации света и тени. Я убедился в том, что темный обширный фон является самым темным участком картины с большой кастрюлей, стеклянным кувшином и очертаниями фруктов перед ним. Тени, отбрасываемые растением и складками скатерти, нарисованы достаточно отчетливо, а тень от кувшина на стене потребовала еле уловимых штрихов.

Прежде чем посчитать картину законченной, я убедился в том, что все светлые и темные участки рисунка естественным образом сбалансированы, так что становится отчетливо видна трехмерность изображения. А это позволило добиться убедительного, хорошо структурированного расположения форм с яркими бликами на поверхности предметов.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Автопортрет **94–95**
Аглоу, Юэн **39**
Акварель
техника **53**, **119**, **122**, **170**, **199**
упражнения **79**
Альбом для рисования **147**, **157**
Альпаки **132–133**
Атмосфера **152**

Б
Бамбуковая ручка **119**
Белая сажа **57**
Белка **140**
Белый медведь **120**
Боттичелли, Сандро **45**
Брови **69**
Бумага **104–105**, **119**, **146–147**
изображение **208**
тонированная **82**, **124–125**, **171**
Бутылка **193**, **221**, **222**
Быстрый рисунок **43**

В
Ваза **210**, **217**, **221**
Вертикальная линия лица **58**
Вода, изображение **166**, **223**
Водорастворимый карандаш **170**, **182–183**
Возраст лица **66–67**

Г
Геометрические формы **44**, **150**
Гепард **138**, **141**
Глаза **68–69**
Глубина изображения **153**
Голова
анатомия **36**, **70–71**
замеры **60–61**
под разными углами **37**
последовательность действий при рисовании **64–65**
пропорции **58–59**, **66**,
Горизонт **166**, **168**
Горизонтальная линия лица
в профиль **59**
в фас **58**
Горилла **124**
Горы **153**
Графитовая палочка **13**, **189**
техника **118**, **170**
Губы **69**
Гуэрчино **53**

Д
Движение **47**, **134–135**
Дега, Эдгар **53**
Деревья **149**, **150–151**, **166**, **154–155**
Деревянные предметы **209**
Динозавр **110–111**
Доска для вырезания
инструменты **57**, **79**
техника **82**, **172**
упражнения **79**
Дракон **138**

Е
Еда **214**

Ж
Женщина
голова **59**
тело **14**
Жираф **138**

З
Замеры
при изображении животного **110**
при создании натюрморта **218**
при создании пейзажа **160**
при создании портрета **60–61**, **73**
Зоологический музей **128–129**
Зоопарк **130**

К
Камень **213**
Карандаш **13**, **57**, **189**
виды **104**, **146**
водорастворимый **170**, **182–183**
как держать **113**, **148**
техника **52**, **118**, **198**
упражнения **77**
цанговый **52**
Карикатура **96–97**
Кисти для рисования **13**, **57**, **189**
Кисти рук **34**
Клэз, Уиллем **219**
Колонковые кисти **13**, **57**, **189**
Композиция **44–46**, **86–87**, **90–93**, **161**, **168–169**
Корова **131**
Кости
как предмет натюрморта **212**
скелета **16–17**
черепа **36**, **70**
Кошка **117**, **122**, **131**, **141**
Крокодил **115**
Куб **190**
Кухфельд, Питер **50**

Л
Ластик **57**, **104**, **146**
применение **76**, **77**
Лев **114**, **131**, **139**
Леопард **126**
Летяга **116**
Линии контура **42**
Линия волос **58**, **69**
Лодыжки **29**
Лошадь **101**, **108–109**, **112–113**, **134–135**, **140**
Лэмб, Генри **89**
Лягушка **116**

М
Майоль, Аристид **80**
Мане, Эдуард **88**
Материалы и инструменты **13**, **57**, **104–105**, **146–147**, **189**
Матисс, Анри **27**, **56**, **225**
Мел **13**, **57**, **189**
техника **80**, **82**, **125**, **198**
упражнения **78**
Мелендес, Луис **224**
Металл **211**
Микеланджело **27**
Мужчина
голова **59**
тело **14**
Мультипликация **140–141**
Мышцы
головы **36**, **71**
тела **17–19**

Н
Нассари, Джон **93**
Натье, Жан-Марк **44**
Небо **160**, **166**
Негативные формы **110**
Ноги **28–30**
Нож для заточки **105**, **125**, **146**
Нос **68**
Носорог **128**

О
Объединение предметов **216–217**
Объединение фигур в группы **90–93**
Объемность фигуры **42**
Овца **115**
Одежда **204–205**
Олень **114**, **121**
Орел **125**
Очертания животных **106–108**

П
Палочка конте **13**, **57**, **189**
Парные портреты **93**
Пастель **13**, **57**, **189**
техника **53**, **118**, **121**, **171**
Пейзажные наброски **156–157**, **158–159**, **164–165**
Перспектива **22–23**, **163–164**, **194–195**
Подставка для рисования **104**, **147**
Позвоночник **25**
Позирование **44–46**, **48**, **73**, **87–89**, **94**
Попугай **115**, **124**, **130**
Правила рисования пейзажа **166–167**
Правило большого пальца **73**
Предметы с круглым основанием **192–193**
Придуманные пейзажи **180–185**
Прищуривание глаз **155**
Пропорции
животных **110–111**
пейзажа **160**
человеческой головы **58–59**, **62**
человеческого тела **14–15**, **38–39**
Пространство картины **49–51**
Профиль **59**
Прямоугольная проекция **194–195**
Птицы **115**, **124**, **125**, **126**, **129**, **130**, **131**, **138**

Р
Рабочее освещение **48**, **220**
Разметка **111**
Разница в пропорциях **38–39**
Раковины **213**
Рамка **161**, **218–219**
Расположение фигуры в рамке **84–85**
Растения **215**
Рафаэль **27**
Ребенок
голова **62**, **66**
тело **15**
Рейнольдс, Джошуа **89**
Рисование с натуры
животных **130–133**
человека **20–21**
Роден, Огюст **41**
Рот **68–69**
Рубенс, Питер Поль **45**
Руки **32–33**
Ручка и акварель **174–175**
Ручка **13**, **57**, **189**
техника **52**, **81**, **83**, **199**
упражнения **78**
Ручка-кисточка **171**

С
Свет **75–76**
Свинья **119**, **141**
Скелет **16–17**
Сложные формы **200–201**
Слон **115**
Собака **114**, **124**, **130**, **136**, **137**
Соблюдение пропорций **73**
Сочетание разных материалов **222–223**
Спенсер, Стэнли **95**
Старение тела **40–41**
Стекло **196**, **199**, **210**
Стопы **35**
Структура тела человека и животных **102–103**
Сухая кисть (прием) **119**
Сферические предметы **197**

Т
Текстура
дерева **209**
металла **211**
меха **127**
перьев **129**
ткани **204**
Тематический натюрморт **226–227**
Техники рисования **52–53**, **118–119**, **170–171**, **198–199**
Тигр **114**
Ткани **204–205**
Тон и тонировка **42**, **78**, **112**, **152–155**, **197**, **207**
Торс **24**
Торс **24–26**
Точилка для карандаша **105**, **146**
Точки обзора **116–117**
Трава **166**
Транспортные средства **202–203**
Тукан **138**
Тушер, Карл Маркус **91**
Тушь
и кисточка **172**, **173**
и ручка **198–199**
разведенная **122**, **184–185**

У
Углы **160**
Уголь **13**, **57**, **189**
заточка **125**
и мел **176–177**
техника **118**, **120**, **171**
Уорд, Джон **95**

Ф
Фломастер **83**, **119**, **138**, **171**
Фотография **47**, **106**, **126**
Фрейд, Люсьен **39**, **86**

Х
Хогарт, Уильям **92**
Ходжкин, Элиот **224**
Хокни, Дэвид **52**
Хокни, Дэвид **86**
Хугстратен, Сэмюэль ван **218**

Ц
Цанговый карандаш **13**, **52**, **57**, **189**
Цилиндр **191**

Ч
Человеческие черты у животных **136–137**
Череп
животного **212**
человеческий **36**, **70**
Черепаха **128**, **139**
Четкость изображения **153**

Ш
Шар **190**
Шарден, Жан Батист Симеон **218**, **223**
Штриховка **42**, **77**, **114**, **149**, **197**

Издание для досуга

Баррингтон Барбер, Питер Грей

РИСУЮТ ВСЕ
Полный курс рисования для начинающих

Директор редакции *Е. Капьёв*
Ответственный редактор *М. Терешина*
Художественный редактор *Е. Гузнякова*
Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *Д. Фирстов*
Корректор *Т. Романова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: **reception@eksmo-sale.ru**

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями *обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»*
E-mail: **international@eksmo-sale.ru**

International Sales: *International wholesale customers should contact Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*
international@eksmo-sale.ru

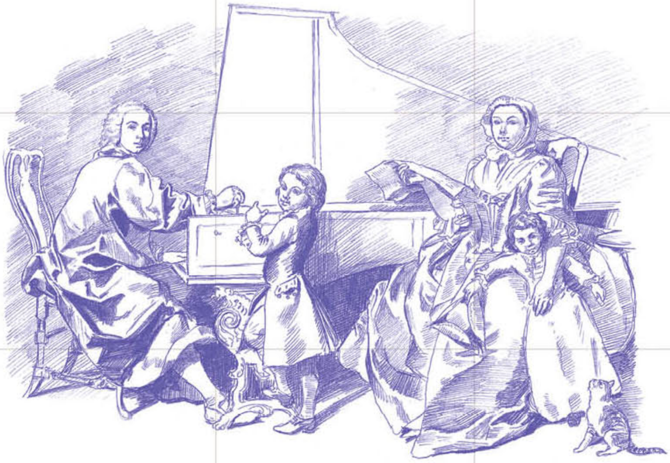
По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении, *обращаться по тел. 411-68-59, доб. 2299, 2205, 2239, 1251.*
E-mail: **vipzakaz@eksmo.ru**

Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: **kanc@eksmo-sale.ru**, сайт: **www.kanc-eksmo.ru**

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. Тел. (812) 365-46-03/04.
В Казани: Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.
В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3. Тел. +7 (383) 289-91-42.
E-mail: **eksmo-nsk@yandex.ru**
В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 6. Тел./факс: (044) 498-15-70/71.
В Донецке: ул. Артема, д. 160. Тел. +38 (062) 381-81-05.
В Харькове: ул. Гвардейцев Железнодорожников, д. 8. Тел. +38 (057) 724-11-56.
Во Львове: ул. Бузкова, д. 2. Тел. +38 (032) 245-01-71.
Интернет-магазин: www.knigka.ua. Тел. +38 (044) 228-78-24.
В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а. Тел./факс (727) 251-59-90/91.
RDC-Almaty@eksmo.kz

Подписано в печать 19.07.2012.
Формат 84×108 1/16. Гарнитура «FuturaFuturis».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,36.
Тираж экз. Заказ .

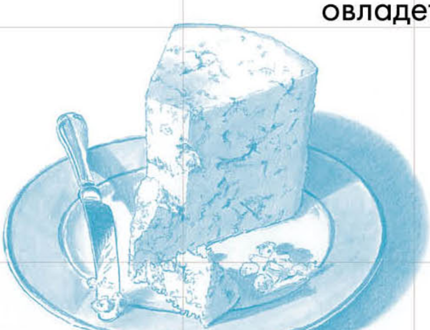
ISBN 978-5-699-58718-6

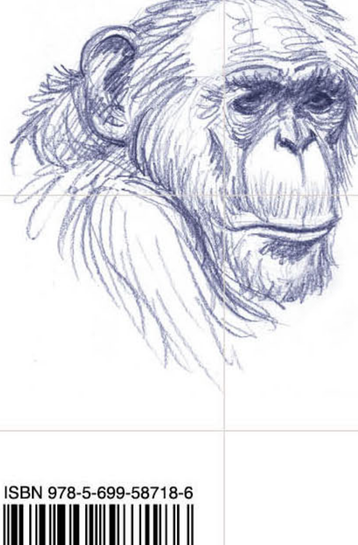


Специально для тех, кто ценит красоту окружающего мира и хочет научиться рисовать его, художники и писатели Питер Грей и Баррингтон Барбер собрали в этой книге полный курс по рисованию. Все базовые техники и жанры подробно описаны и снабжены пошаговыми иллюстрациями. Справочник поможет постичь процесс рисования от портретов до пейзажей. Каждый раздел снабжен главой о необходимых материалах, подробно рассказывает об основных видах техник и особенностях в работе в том или ином жанре. Практичные советы и наглядные примеры помогут раскрыть в себе талант художника, преодолеть страх перед пустым листом бумаги и начать творить!

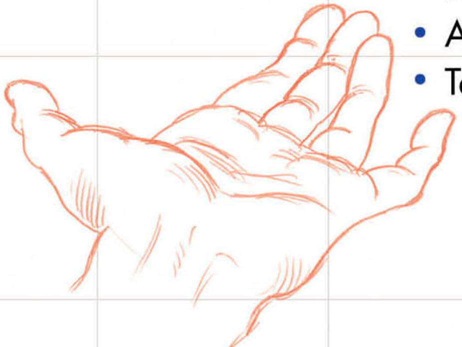
Серия «Я–художник!» – это практические пособия для начинающих художников, которые дают возможность овладеть мастерством рисования легко и быстро.

В серии также представлены:





- Рисуем пейзажи
- Рисуем портреты
- Рисуем фигуру человека
- Рисуем натюрморты
- Рисуем животных
- Рисуем манга
- Рисуем карикатуры
- Анатомия для художника
- Техники рисования



ISBN 978-5-699-58718-6